野口義修
Noguchi Yoshinobu

15秒作詞入門

yamaha music media

CamScannerでスキャン

はじめに

本書を手に取っていただきありがとうございます。

本書は、とてもわかりやすい**作詞の入門書**であると同時に、作詞問題やメロ先作詞の課題などもたくさん紹介した**作詞練習ドリル**でもあります。

また、これまでの作詞本ではほとんどふれられなかった、「脳と心と音楽」という切り口で、心と記憶に残る歌詞の作り方の秘訣もお話しいたします。記憶の仕組みや脳の働きがわかると、これまでテクニックや裏技として語られてきた作詞法が、実は脳の機能にとって必然的な創作法であることがわかっていただけると思います。このようなコンセプトの作詞入門書は、著者の知る限り、日本でもはじめてであると思います。

「鼻歌で気軽に歌って作ろう！」が著者の作詞や作曲のポリシーですから、本書のキャラクターとして鼻歌男のミスター・ノーズマン（Mr. Nose Man）を登場させました。

さて、本書のタイトルは**『15秒作詞入門』**ですが、**15秒には深い意味**を込めています。ヒット曲やCMソングなどの重要な部分の時間を計ると、だいたい15秒から30秒くらいに収まっています。それは偶然ではなく、我々の**脳の働きや感動と記憶の仕組みなどに由来している**ことがわかったのです。脳や心が欲するままに作れば、必然的に15秒くらいの覚えやすいメロディーとなるのです。もちろんメロディーと歌詞はセットですから、歌詞も15秒に収まるように書く

CamScannerでスキャン

ことで記憶に残りやすくなるのですね。

そこで、本書では歌詞を音読し、その時間をストップウオッチなどで計ってみることを推奨しています。それで歌詞ブロックのサイズ感やテンポ感を把握していただきたいのです。

さらに、本書の魅力のひとつに、**Sound Exampleの譜例や音源**があります。これを使うことで、楽譜が苦手な方も安心して読み進めていただけることでしょう。音読することで、ビートを感じながら実践戦的な歌詞作りも可能です。各章末には、実践的な課題も設けましたので、どんどんチャレンジしていただきたいと思います。巻末には、言葉の基礎や文法、表現方法など、まるで学校で習った国文法のような解説をたくさん紹介しました。

ページ数以上に読み応えのある本に仕上がったと感じています。本書を通じて、たくさんの方が作詞の魅力にふれ、それぞれの作品を作り出すことを祈っています。

野口義修

CamScannerでスキャン

Contents

はじめに 002

本書の特徴 008

第 1 章　15秒で作詞という新発想！

01　言葉と時間の関係 012

02　音は脳の中で音楽になる！ 018

03　サウンドバイトとは？ 028

04　[実践] サウンドバイトなフレーズ作り！ 030

第 2 章　作詞の基礎、単語をおさえる

01　単語の基本 032

02　単語の4要素 039

03　[実践] 単語の15秒トレーニング 049

CamScannerでスキャン

第 3 章　ワンフレーズ15秒で作詞！

01　フレーズの基本　054

02　フレーズを組み立てる　060

03　［実践］フレーズの15秒トレーニング　074

第 4 章　ブロックで15秒作詞

01　ブロック作詞法の基本　078

02　シチュエーション・ブロック　081

03　メッセージ・ブロック　091

04　ブロックのサイズ感　100

05　［実践］ブロックの15〜30秒トレーニング　105

第 5 章　作詞の言葉の技法

01　レトリック（修辞法）　110

02　さらに役立つ言葉の技法　121

03　［実践］レトリックのトレーニング　130

CamScannerでスキャン

第 6 章　メロ先で15秒作詞

01　メロ先作詞の基本　132

02　メロ先の実例　137

03　テーマに沿ったメロ先作詞　147

04　［実践］メロ先のトレーニング　153

第 7 章　15秒作詞の連結

01　楽曲構成の基本　160

02　楽曲の全体構成　168

03　構成を考えた作詞のヒント、テクニック　172

04　例題詞で考える構成のテクニック　174

05　歌詞で表現するストーリーのテクニック　178

06　起承転結と序破急、三幕構成　183

07　［実践］ブロック連結のトレーニング　185

CamScannerでスキャン

第 8 章　個性を描く作詞テクニック集

01　「オリジナルな」作詞の発想法　188

02　歌詞のジャンル、形式、題材　194

03　困った時の作詞テクニック　200

04　歌詞の最終チェック　207

05　プロフェッショナルを目指して　215

第 9 章　15秒作詞の実践トレーニング

01　詞先テーマ課題　220

02　メロ先作詞課題　224

付録　231

おわりに　240

CamScannerでスキャン

本書の特徴

●脳と音楽と作詞……をキーワードに、人の記憶に残り感動を伝える作詞法を解説しました。人の記憶や感動の仕組みがわかることで、より完成度の高い歌詞を書くことができます。

●文法など言葉の基礎知識も幅広く解説し、歌詞の表現力を深められます。

●サウンドバイトという表現手法を取り入れて、15秒で伝わる歌詞の書き方を説明しています。これこそ脳科学や音楽心理学にのっとった作詞法と言えます。

●歌うため、言葉として発声するため、音楽に乗せるための作詞法を重視し、より実践的な歌詞作りが学べます。そのためにSound Exampleを活用ください。

●15秒のリズム感を感じていただくための音源「Sound Example」は、著者が作曲した音源で、スマートフォンやPCで聴くことができます。15秒感覚を音楽の流れで感じ、また、言葉や詞を歌うように読ってください。各章の最後には、Sound Exampleを活用した実践課題を掲載しています。

●姉妹本の『15秒作曲入門』と題材や例題曲をリンクし、合わせて読んでいただくと、さらに歌作りや作詞が楽しくなる仕掛けが満載です。

CamScannerでスキャン

Sound Exampleを聴いて理解を深めよう

Sound Exampleのマークがついている譜例や図表は、特設サイトで音源を聴くことができます。音源を聴くには、視聴サイトにアクセスいただくか、二次元バーコードをスマートフォンなどで読み取ってください。

特徴：

・譜例や言葉だけでは伝わらない細かなニュアンスを理解できます。

・リズムやサウンドが加わり、より楽しく聴けます。

・音源によっては、譜例の前後の流れや展開、いくつかのバリエーションが録音されています。例題の解答案が録音されているものもあります。

Sound Example視聴サイト
https://www.ymm.co.jp/feature/15series/15sakushi.php

ご注意：
●音源を聴くには読み込み用の端末が必要です。●二次元バーコードリーダーはご自身でご用意ください。●インターネットの整った環境でのアクセスをおすすめします。電波の状況によっては、音源にアクセスできないこともあります。●音源は予告なく変更・終了する場合がございます。●音源をダウンロードして、本書以外の目的で他へのアップロードはご遠慮ください。

CamScannerでスキャン

1章

15秒で作詞という新発想！

本書は、キャッチーな歌詞を書くために15秒ワンブロックで詞をまとめるノウハウを、初心者にもわかりやすく解説します。
作詞における15秒にはどんな意味があるのでしょうか？
本章では、人の心や頭脳と15秒の関係を簡単に紹介します。
なお、早く詞を書きたい！　実践の章を先にチャレンジしたい！　という方は、第2章からお読みいただき、必要に応じて第1章に戻ってください。

CamScannerでスキャン

01

言葉と時間の関係

時間の流れに乗って　輝く言葉！

スマートフォン（ストップウオッチの機能）や時計を片手に、次の3行を声に出して読んでみてください。そして、読むのにかかった時間を計測してみましょう。

歌詞は、メロディーに乗って歌われてはじめてその命を輝かせます。
メロディーそのものは、時の流れの中に存在しています。
つまり、歌詞も、時間の中で光る存在なのです。

読むテンポにもよりますが、だいたい15秒くらいだったのではないでしょうか。というより、15秒くらいで読める文章量に作ったのですが、案外、情報を詰め込められました。

「なぜ、時間を計るの？」
「どうして、音読するのだろう？」
「なぜ、15秒くらい？」

……などなど、当然の疑問はわきますよね！　実は、これらの疑問がこれからの作詞の学びにつながってくるのです！

なぜ、時間を計るの？

音楽は、「時間芸術」と呼ばれています。時間の流れの中にのみ、存在しうるのです。5分の楽曲は5分聴かなければ、全体を聴いたことにはなりません。もちろん、その5分間に、響きの変遷やリズムの展開、メロディーのドラマ、(歌詞があれば) ストーリーの起伏など、膨大な情報が同時進行し、我々の脳の中に飛び込んできます。

この時間の流れを本書では時間軸と命名しています。はじめに、時間を計って、**音楽の中に時間軸や秒数感覚を感じてみる**のです。小節数やテンポなどは、音楽が生まれて、ずっとずっと後から作られた概念です。**まずは、実時間の感覚が大事**です。人の命も、人生という時間軸の上のドラマですよね。もちろん、歌詞も、メロディーと溶け合って意味や思いを伝える言葉ですから、時間軸の上に存在すると言えます。作詞家を目指す方、人の心に届く歌や歌詞を書きたいと考えている初心者の方は、言葉と時間の関係に敏感でなければなりません。

どうして、音読するのだろう？

歌詞は歌われることを前提に作られます。「歌う」ということは、文字を音にするということですね。歌詞を書きたい人は、言葉が音となったときの感覚にも敏感であってほしいと思います。そこで、常に言葉を音読することをおすすめします。

意味がわからなくとも、楽しく美しい響きの言葉ってありますよね。おまじないの「ちちんぷいぷい」をはじめ、「ケ・セラ・セラ」(映画『知りすぎていた男』より) や「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス (ディズニー映画『メリー・ポピンズ』より)」などは、特段の意味はありませんが、リズムがよく楽しい言葉です。その楽しさを体感できるのが、音読なのです。

人間の頭脳は、脳内シミュレーションとして自分の声や他人の声で歌ったり、語らせたりすることが可能です。いわゆる黙読ですね。しかし、実際に声に出すことで、喉や耳、体の響き、呼吸感 (ときに息苦しさ)、音域感 (高すぎや低すぎなど) を覚え、そこから言葉の響きやリズム感、そして意味やメッセージなど

CamScannerでスキャン

を、黙読よりも強く感じ取ることができます。すると、言葉は意味や思いだけでなく、**響きやリズムを伝えるという重大な役割**も担っていることに気がつくでしょう。音読するからこそ、歌詞の美しさやすばらしさに気がつくこともあるのです。歌詞は音読されることで限りなくメロディーに近づくとも言えます。

なぜ15秒なのだろう？

15秒は、本書のタイトルやキーワードにもなっている言葉ですね。一般的に、人間の心にスッと入ってきて、ひとつのまとまりとして理解し、覚えておけるベストの時間が、だいたい15秒くらいなのだそうです。具体例としては、テレビ**CMの一枠は15秒**となっています。それに合わせるように、**CMソングのサイズも15秒、ヒット曲の一番印象的な部分も15秒前後**のことが多いのです。それらのサイズは、計算したうえで作られているのです。ですから、**作詞も15秒でひとまとまりを意識して書くことで、より相手の心に入っていく歌詞が書ける**のではないか!! それが本書の基本コンセプトです。実は、その15秒こそ、**脳の能力を最大限に活かすことのできる時間**なのです。

第2章から作詞の実践が始まりますが、常に時間感覚……とくに15秒という感覚を持ち、実際に発声し、音にすることで言葉の響きやリズムを体感し、すばらしい歌詞を作っていこうではありませんか！　我々がどうやって言葉を言葉として、音楽を音楽として認識し、理解し、感動できるのか？　脳の働きを簡単に調べてみましょう。すると、**音楽における15秒の意味**がよりリアルにわかっていただけると思います。

これからしばらくは、自分の思いや考え、日記などを音読して15秒に収まるサイズで書く訓練をしてはいかがでしょうか？　今後の作詞の基礎練習としても、有効な方法です。もちろん、その15秒の文章や単語群には、最低ひとつは、あなたのメッセージを盛り込むようにしましょうね。

CamScannerでスキャン

耳の鋭い作詞家を目指そう

1960年から80年代頃の作詞家の仕事道具といえば、原稿用紙と鉛筆のイメージでした。パソコンもワープロも一般に普及していない時代ですから当然ですね。歌詞を先に仕上げる**「詞先（しせん）」**という楽曲制作スタイルがメインで、どちらかと言えば「文字感覚の鋭さ＝文学的な才能」が作詞家に要求されました。

80年代以降はパソコンやモバイルギアなどが登場し、書く作業の主流になります。そして現在は、**「メロ先（せん）」**あるいは**「曲先（きょくせん）」**というスタイルがメインとなり、メロディーに歌詞や言葉をどう乗せるか、が勝負になってきました。メロ先のデモテープから**サウンドやメロディー・ラインを聴き取って、それにふさわしい言葉を選ぶ**ことが、作詞家の第一義となってきました。つまり、**耳の鋭さ**が要求されるようになったのです。本書では、作詞家に必要な耳の鋭さを**「聴感覚」**と呼んでいます。

聴感覚ってなに？

現代の作詞家における聴感覚には、実にさまざまな意味合いがあります。特徴ごとに説明していきましょう。

A：メロディーを感じ取る力

聴感覚の一番の意味は、**楽曲のメロディーから、流れをキッチリ聴き取り、その響きや美しさを感じ取れる能力**のことです。メロ先の歌づくりが主流となっている今、作詞家にもっとも求められるのは、メロディーの美しさを感じ取り、そこにジャストな言葉を乗せる才能です。さらに、そのメロディーに自分の言葉が乗って歌われた響きまでも感じ取れる感性も必要です。その感性も、当然、聴感覚からくるのです。

B：リズム、その躍動感を感じ取る力

もうひとつは、**メロディーのリズムや躍動感を感じ取る力**といえます。
歌もののメロディーのリズムをコントロールしているのは、言葉である！

CamScannerでスキャン

と言ってもいいでしょう。躍動するメロディーも、言葉の乗せ方ひとつで、マッタリした印象となります。その逆も然り。メロディーのリズムは、言葉によっていかようにもコントロールできるのです。

C：メロディーの音数を聴き取る力

原稿用紙の時代から作詞の最重要課題のひとつである「字脚」のセンスも聴感覚のひとつです。字脚とは、俳句や川柳を5-7-5で数えるような言葉の音数の仕組みのことです。この仕組みやテクニックは、現在でも重要です。どの作詞関連の本を読んでも、字脚や音数のことは間違いなく書いてありますね。本書でも、後の章で詳しく語ります。

D：言葉そのものの響きの美しさを感じ取る力

言葉はその意味と同じくらい響きが大切で、それを感じ取る力も聴感覚です。俳句や和歌なども言葉の響きの美しさのアートですし、ラップなど新しい音楽ジャンルでも、響きの美しさが非常に重要です。響きの美しさの対極には、響きの汚さもありますね。次のふたつの響きをご覧ください。

「凜と張りつめた真冬の透明なため息」
「激怒する銃口からジュルジュルとしたたる無慈悲な擬音」

明らかに、まったく別の世界観ですね。もちろんアートの世界では、前者も後者もある意味、美しいのです。きれいがよい、汚いがわるい、などという薄っぺらな価値観は、アートの世界には通用しません。

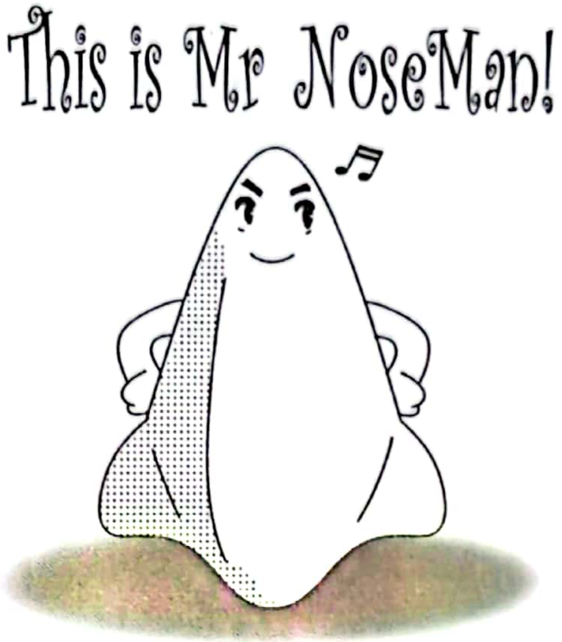
E：メロディーや言葉の背後の「思い」を感じ取る力

メロディーから切なさや怒りを覚えたり、言葉の響きに作者の優しさや思いやりを感じたり……そんな音楽の本質的な部分を聴き取り、感じる力も大切な聴感覚と呼びます。なぜなら、メロディーの背景にある思いと、歌詞のメッセージや響きがピッタリと合っていれば、歌詞の存在感が高まるだけでなく、音楽としてのパワーも大きくなるからです。

CamScannerでスキャン

歌詞を学び、作るということは、**言葉を音や響きとして考えることが重要**であると理解いただけたと思います。そして、言葉や詞を響きとして理解する力、時間軸（メロディー）の中でどう輝くかを理解する感性が「聴感覚」なのですね。

これからは聴感覚を意識して、響きの美しさやリズムの楽しさ、楽曲のメッセージなどをキーワードに、音楽をじっくり聴いてみましょう。自分ならどんな歌詞にするだろうか？　そんなことを考えながら、「音」を「楽」しんでください。



15秒入門シリーズキャラクター　ミスター・ノーズマン

02

音は脳の中で音楽になる！

脳があるから音楽の喜びがある

自分が生み出した音楽……メロディーや歌詞が聴き手の心に入るとどんな反応があるのか、どうやって記憶されるのか？　とても気になりますよね。そもそも人や脳にとって、音楽はどういうものなのでしょうか？　ここでは、歌詞やメロディーが人の心（頭）に入ってから、どのように感動を与え、記憶されるのか？簡単に**人の記憶の仕組みや心の動き**を解説します。

脳が感じる音楽！

雑多に耳に飛び込んでくるさまざまな「音や言葉の塊」から、**脳はどうやって音楽を理解するのでしょうか？**　音楽を聴き、理解し、感動する……脳の働きを調べれば調べるほど、脳の仕組みの複雑さ、その不思議さに感銘を受けます。脳が音楽を理解するポイントを紹介しましょう。このことを知ると知らないとでは、作詞がずいぶん変わってくると思います。それほど、重要なポイントです。

A：脳は音楽を細分化しながら聴いている

英国のロックバンド「クイーン」をフィーチャーした大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』を映画館で観ましたが、ライブのシーンは怒濤の音の洪水に体が飲み込まれ、その場面に自分も参加しているような気分になりました。そんなとき、我々の脳にはメインの音楽だけでなく、ざわめきや歓声、クラッピングなどが音の塊として同時に耳に飛び込んできます。役者のパフォーマンスや画面に登場するあらゆる物の視覚情報も入ってきます。字幕の文字もそうですね。

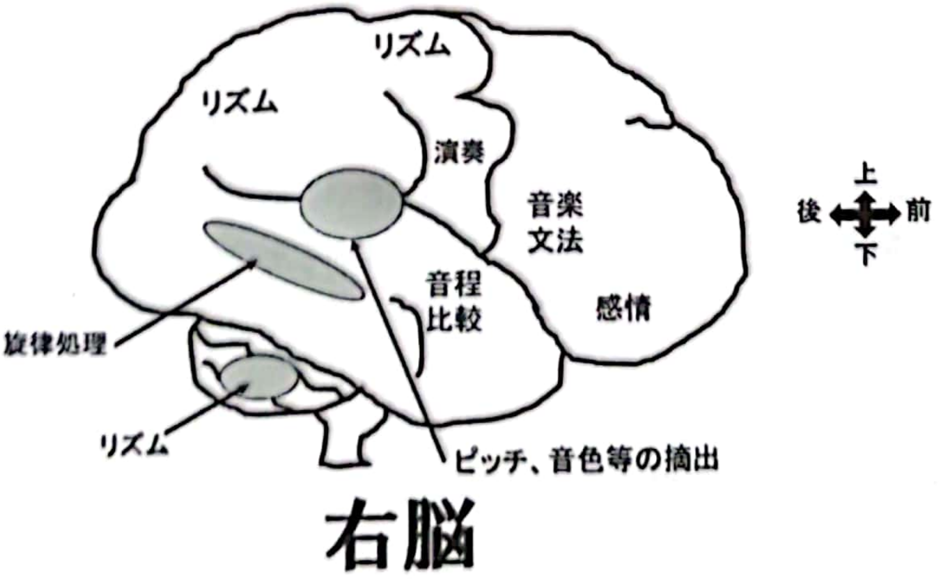
脳はそういった膨大な情報の中から、まず楽曲の構成要素を聞き分けます。曲の情報とその他の音に分類するのです。そして、楽曲の1音1音の高さや長さ、強さや和音の響き、リズム、歌詞など、すべてを別物としていったん細分化して聴き取り、頭の中で音楽として再構築します。同時に過去の記憶と比較もするので、「映画の音楽はレコードの歌い方と少し変えて歌っているな……」などの認識も行います。

脳は、**メロディーやリズム、ハーモニーや歌詞も、1音刻みで理解して**いくのです。音の塊から音楽を聞き分け、紡いでくれる脳の働きがあるから、我々は音楽を楽しめるのですね。

B：右脳と左脳で音を音楽に再構築！

次の図は、我々の右脳を簡略化したイメージ図です。音楽の情報は、音楽脳である右脳のどこで処理されているかがわかります。

・右脳の図



参考：右脳（情報処理学会の学会誌「情報処理」より）

脳（主に右脳）は、ピッチや音色、メロディーの処理、リズムの把握、音程の比較、理論的なことなど、すべて脳の別々のエリアで、個別の情報として受け取っています。それを、瞬時に脳内で合体して、音楽として再構築し、理解し、さまざまな感情を生み出し、ある部分は記憶していくの

CamScannerでスキャン

です。

歌詞や言葉、文法なども、同じような仕組みで処理され合体します。これは、主に左脳で行われるのです。個々の音を分析すると同時に、知っているメロディーかどうか？　なにかに似ているか？　好きか嫌いか？　意味がわかるかどうか……などの判断も同時に行われます。音楽を聴くというのは、脳全体が大活躍しているのですね。いろいろな書籍に紹介されている**「音は脳の中で音楽になる！」**という言葉がありますが、まさに、その通りです。谷口高士編著『音は心の中で音楽になる——音楽心理への招待』（北大路書房）という名著もあるので、ぜひ参考にしてください。

C：左脳と言葉

右脳は音楽脳（またはイメージ脳）、左脳は言語脳と呼ばれることがあります。作詞家は、言語脳である左脳にかなりお世話になっているわけですね。前記の右脳の図と同じように、左脳でも「単語」「音韻」「文法」「文法理解」などを別々の部位で受け持ちます。左脳にある言語中枢の「ブローカ脳」は、言葉を発すること・手話で表現すること・複雑な文法を操ることを、「ウェルニッケ脳」は、聞いた言葉の理解を担当するそうです。つまり、喋ることと聴くことは、違う部位で処理しているのですね。読み書きは、別の部分が処理をしているという研究もあるそうです。ただし、言葉のアクセントや抑揚などメロディーと密接な関わりがある部分は、右脳が仕切っているそうです。

D：歌詞とメロディー

一般的に、作詞家は言葉を紡ぐ仕事ですが、歌詞とメロディーの関係を考えると、それだけでは語りきれません。さまざまな脳の研究から、歌詞とメロディーは、ひとつのものとして記憶されることがわかっています。「ABCの歌」のように覚えにくい言葉の羅列も、メロディーに乗せて歌えば記憶できるし、CMで「♪ 0120〜」など、電話番号を歌詞にしたメロディーが多いことからも理解できますね。

つまり作詞家は、メロディーと対の言葉を作る、という意識を持たなければなりません。いかにメロディーとマッチする言葉やフレーズを書くか

CamScannerでスキャン

（メロ先の場合）、メロディーを乗せやすい言葉を考えるか（詞先の場合）、それが作詞する人間の基本であり重要課題なのです。

E：音楽は生きるよろこび！

さて、人間にとっての音楽（メロディーや歌詞）を、脳はどんなものだと理解しているのでしょうか？「ゾクッとする（感動する）音楽」を聴いたときの脳の反応について、研究したところ不思議なことがわかったそうです。音楽を聴いてゾクッとする瞬間の脳の反応の仕方は、食事や性行為など生きるためや子孫を残すために必要な「多幸感＝喜び」のシステムと同じだったそうです。つまり、音楽は、**本当の意味での「喜び」**を引き起こしていたのです。単なる、好きとか楽しいとかではなく、人間が生きていくには音楽が必要であるということですね。それは、人類の歴史上、音楽のない文明や民族、国家はなかったことからも想像ができますね。

感覚記憶・短期記憶・長期記憶

ここで、記憶について簡単に触れておきます。曲を作ったら、より多くの人に覚えてもらいたいですし、歌ったり、何度も聴いたりしてほしいですよね。それには、自分の歌詞やメロディーが人の記憶とどう関わるかという点が重要です。人の記憶に関して**感覚記憶**、**短期記憶**と**長期記憶**という3種類を紹介します。

感覚記憶

我々が体感する情報や刺激は、耳や目、皮膚などの**感覚器**から、人の体に入ってきます。それらの膨大な情報は、とくに意識しない限り、1、2秒ほどで忘れてしまいます。その瞬間の記憶を感覚記憶といいます。感覚記憶は、それを意識することで、次の短期記憶や長期記憶に変換できるのです。

短期記憶

感覚記憶として取り込んだ膨大な情報群を、必要なものと不必要なものに分けるのが、**海馬**（かいば）という部位です。脳科学などの研究では、海馬で情報分別のために記憶される時間は**15秒から30秒くらいが限界**だとわかっているそうです。そ

CamScannerでスキャン

こで選別された短い記憶を短期記憶と呼びます。キーワードの15秒が出てきましたね。しかし、短期記憶は何もしなければ数十秒から数ヵ月で消えてしまいます。

長期記憶

短期記憶で海馬から重要と認識された情報は、長期記憶に送られます。長期記憶は、数時間から数十年、あるいは永久に残る記憶で、実際に体験した**エピソード記憶**、年号や単語の意味などの**意味記憶**、いったん覚えた自転車の乗り方は一生忘れないといった**手続き記憶**などがあります。短期記憶をくり返すこと（リハーサル）や、語呂合わせ（符号化）、過去の記憶と組み合わせることで、長期記憶となるのです。

たった3分の音楽を聴くだけでも、あまりに膨大な情報が感覚器官（主に耳）に入ってきて、我々は、無意識のうちに取捨選択しています。歌詞やメロディーにも記憶の厳しい生存競争があるのですね。それを知るだけでも、作詞において記憶の仕組みを理解することが、非常に大切であるとわかります。

人の記憶と音楽

ここからは、作品を作る時に意識したい脳と音楽の関係をご紹介します。

A：音楽を聴くと頭の中では……

音楽（歌）を聴いたとき、我々の頭は凄まじい働きをします。音の三要素である「音の強さ・高さ・音色」、音楽の三要素である「メロディー」「ハーモニー」「リズム」に加え、楽曲の構造に関する分析（Aメロ、Bメロ～、1楽章、2楽章～）や、言葉の響きや意味、さらに歌詞としてのメッセージの理解、共感するか否か……それらをミリセカンド（100分の1秒）単位で判断し、関連のあるものを紐付けして認識していきます。この辺りの脳の作業が、いったん、先述した**短期記憶**に留められます。

しかし、上記のようにリアルタイムなことを覚えるだけではありませ

CamScannerでスキャン

こで選別された短い記憶を短期記憶と呼びます。キーワードの15秒が出てきましたね。しかし、短期記憶は何もしなければ数十秒から数ヵ月で消えてしまいます。

長期記憶

短期記憶で海馬から重要と認識された情報は、長期記憶に送られます。長期記憶は、数時間から数十年、あるいは永久に残る記憶で、実際に体験した**エピソード記憶**、年号や単語の意味などの**意味記憶**、いったん覚えた自転車の乗り方は一生忘れないといった**手続き記憶**などがあります。短期記憶をくり返すこと（リハーサル）や、語呂合わせ（符号化）、過去の記憶と組み合わせることで、長期記憶となるのです。

たった3分の音楽を聴くだけでも、あまりに膨大な情報が感覚器官（主に耳）に入ってきて、我々は、無意識のうちに取捨選択しています。歌詞やメロディーにも記憶の厳しい生存競争があるのですね。それを知るだけでも、作詞において記憶の仕組みを理解することが、非常に大切であるとわかります。

人の記憶と音楽

ここからは、作品を作る時に意識したい脳と音楽の関係をご紹介します。

A：音楽を聴くと頭の中では……

音楽（歌）を聴いたとき、我々の頭は凄まじい働きをします。音の三要素である「音の強さ・高さ・音色」、音楽の三要素である「メロディー」「ハーモニー」「リズム」に加え、楽曲の構造に関する分析（Aメロ、Bメロ〜、1楽章、2楽章〜）や、言葉の響きや意味、さらに歌詞としてのメッセージの理解、共感するか否か……それらをミリセカンド（100分の1秒）単位で判断し、関連のあるものを紐付けして認識していきます。この辺りの脳の作業が、いったん、先述した**短期記憶**に留められます。

しかし、上記のようにリアルタイムなことを覚えるだけではありませ

CamScannerでスキャン

ん。知っている曲かどうか、知っているならいつ頃聴いたか——たとえば、あのアーティストのデビュー曲だ！　とか、知らない外国語だとか、エンディングを聴いてイントロと同じ歌詞だというような構成の判断——など、短期記憶だけでなく**長期記憶からも情報を引っぱり出してくる**のです。そして、気に入ったメロディーや感銘を覚える歌詞を認識すると、感動します。その感動さえも、脳の働きですね。

B：スキーマとは

「A」で取り上げたような、音楽や歌詞を判断する仕組みを支える基本ノウハウや根本的な音楽や言語の理解力は、**後天的に獲得**するものです。つまり、聴いて経験して身に付けるものです。

そういった**経験的に得た理解の大原則**を、認知心理学では「**スキーマ**」と呼びます。国語辞典では、「新しい経験をする際に、過去の経験に基づいて作られた心理的な枠組みや認知的な構えの総称」(『大辞林』三省堂より）と説明しています。このスキーマがあるから、我々は音楽で感動もできるし、作詞も作曲も可能となるのです。我々は、スキーマを無意識のうちに学び、無意識のうちに使いこなしているのです。だから、スキーマは**無意識的知識**と呼ばれるそうです。

たとえば、「♪ドレミファソラシド」という音階を基にした西洋音楽を聴いて育てば、そこで得た枠組みをベース（基準）に新しく聴いた音を判断します。その枠組みがスキーマなのですね。音階の理解や調性の感覚、メロディーのまとまりの解釈や好き嫌い、リズムの認識……歌詞で言えば、演歌っぽい言葉使いとかサビの頭の表現をそろえようとかいう方法論……などもすべてスキーマの無意識的知識を使って判断するのです。演歌ばかり聴いて育った人は、その音楽的な仕組みや成り立ちを（スキーマとして）無意識のうちに理解しているので、何気なく歌う鼻歌も演歌風になるのです。

CamScannerでスキャン

C：スキーマこそ作詞作曲の根本原理！

著者が、スキーマに関心をもったのは、著者の無類のポール・マッカートニー好きに関係します。ポールの音楽を聴きまくった人の頭には、ポール風の音楽スキームができ上がります。そのためか、私が無意識に曲を作ると、そこはかとなくポール風になってしまいます。それが、自分でも嬉しいのです……（ファン心理）。

まとまりがありカッコいい歌詞やメロディーを作りたいなら、みなさんが尊敬し、憧れるミュージシャンの音楽をたくさん聴き、歌詞をたくさん読み、何度も歌えば（無意識のうちに）スキーマが脳内に作られるでしょう。スキーマのバージョン・アップは、よい音楽をたくさん聴くことと同時に、本やレッスンで学んだことからも行われるそうです！

D：マジカルナンバー

さて、万能のような頭脳ですが、音楽の最初の整理窓口にあたる短期記憶で覚えられる情報数は、たった**「7±2」**個と言われています（マジカルナンバー）。つまり、5から9個くらいの情報ですね。ただし、バラバラの情報をチャンクと呼ばれる**情報の塊**にすれば、覚えられる情報数はグッと増えます。

たとえば「10384510219」という数字の羅列を、パッと覚えるのはなかなか大変ですね。数字の数でカウントすると、情報数は11です。マジカルナンバー（7±2）を超えてしまいましたね。ところが、10384510219を「父さんは、仕事に行く」と語呂合わせのように文章化すれば、情報数も1チャンクとなり、スッと覚えられます。ルート5を「富士山麓オオム泣く（$\sqrt{5}=2.2360679$）」と覚えた人も多いのでは？

先述の長期記憶の項目では、情報の符号化と解説しました。人は、無意識に、そして経験的に、重要な情報を覚えやすくチャンク化したり、語呂合わせしたりして、忘れないようにしているのです。実は、メロディーも作り方によってチャンク化できるのです。

CamScannerでスキャン

記憶に残る作詞のヒント

ここからは、心に残る音楽と脳の関係や仕組みを、歌詞やメロディーを例に説明いたします。

A：記憶の初頭効果と新近効果

人の脳は、**最初に入ってきた情報**を強く記憶に留めるという性質があります。それを**記憶の初頭効果**と呼びます。それとは逆に、最後に入ってきた情報や事柄が、記憶によく残る効果を**記憶の新近効果**と言います。

歌詞で言えば、大切な単語やフレーズを文頭に持ってくる**倒置法**（第1章02）という手法がありますが、あれこそ初頭効果の応用ですね。また、サビの最後にタイトルを歌うタイプの歌詞はとても多いですが、新近効果の応用と言えます。

B：記憶のくり返し効果

記憶に関するどんな書籍や脳科学書を見ても、**くり返しがもっとも記憶の定着に効果がある**と説明しています。海馬に情報が入って15秒から30秒間、たった1回しか登場しないフレーズやメロディー、音の並びなどと、数回くり返される音のまとまりでは、当然、後者が重要だと海馬は判断して、長期記憶に送ります。まさに、**くり返し効果**です。

歌詞で言えば、**サビの連呼フレーズ**（同じ言葉やフレーズを何回かくり返すテクニック）は定番ですよね。また、1番のサビの歌詞を最後にくり返すのも、くり返し効果の応用です。歌詞のくり返しのテクニックはとても重要です。本書でも、いろいろなページに登場します。

C：理解の重要性

記憶とは、脳にとっては理解したということなのだそうです。理解したからこそ、記憶できるのです。記憶で重要なのは、情報同士の関連、連携、グループ化です。しかし、理解のない記憶には、そういった結びつけを行うことができません。

歌詞で言えば、歌詞の内容やフレーズを覚えてもらうためには、聴き手

CamScannerでスキャン

に理解しやすく歌詞を書くことがとても大切となります。**相手が、直感的に理解できる**ように言葉を紡ぎましょう。

「5W 1H」（第3章02）や「時間軸の法則」（第4章02）、「起承転結」（第7章06）や「修辞法（レトリック）」（第5章01）などは、**すべて情報の理解を深めるためのテクニック、直感的に理解してもらうためのスキル**といっても過言ではありません。

D：関連付け記憶

新しい歌詞を聴いたとき、人々は無意識に情報を紐付けして覚えます。ですから、歌詞の言葉同士が関連付けしやすいように書かれていれば、聴き手の記憶にすっと入っていけますね。具体的に言うと、聴き手の心に残したい言葉や表現、フレーズには**複数の関連情報を提供**することで印象が強く残ります。ユーミン（荒井由実）の名曲「中央フリーウェイ」のサビでは、「♪滑走路」という比喩の情報をひとつ加えています。そうすることで、本来、高速道路である「中央フリーウェイ」のイメージが突然広がります。情報の関連付けのすごい技です。

E：映像化、イメージ化

人間の脳は、映像記憶を覚えるのに向いているそうです。覚えたいことを映像にすれば、より覚えやすいのです。さらに我々は、言葉で表現された物事も頭の中で映像として組み立てることができますね。作詞をする時に、情報を映像化できるように書けば、人の記憶に残りやすくなるのです。

たとえば、「受験勉強の中三女子」と書くよりも「受験もスマホで英単語　中三女子のチャレンジ・スプリング」「必勝のハチマキ　参考書の山　中三女子の春」……と書く方が、映像情報が加わるので、主人公が見えやすくなりますね。

F：感情に訴える

人の脳には、他人の行動や感情を自分の感情と照らし合わせる働きのミラーニューロンという神経細胞があります。人の悲しそうな表情を見たときの細胞は、瞬時に自分の経験を思い出し、**悲しみの気持ちを共有**できるそうです。ですから、歌詞の中で、悲しみをうまく描けば、聴き手の脳は我がことのように悲しみの感情を共有してくれるのですね。**言葉による思考と感情の共有**は、まさに歌詞の得意分野ですね。

記憶という意味でも、感情は大きな働きをします。感情が揺さぶられ、印象に焼き付くような体験は、記憶に残りやすいのだそうです。ひとつ例を挙げます。

彼の背中を見送る20代の女性
→まっ赤に泣きはらした瞳
→嗚咽のように肩を震わせ
→無言のまま深いため息
→しばらく動けずうつむいたまま
→降りだした雨に打たれている
→そして、空を見上げ、大きく一歩踏み出した

徐々に、彼女の様子や行動が脳内で映像化され、感情を刺激したのではないでしょうか？　その映像はきっと皆さんの記憶に残るでしょう。彼女の悲しみが共感できたでしょうか？

ここまで読んでいただいて、「心に響き、心に残る歌！」が、実は、記憶に残る歌という意味だったとおわかりいただけたのではないでしょうか？

CamScannerでスキャン

03

サウンドバイトとは？
自分の言葉で　聴き手の心に噛みつこう！

我々が接するさまざまな情報は、まず、短期記憶の15秒に残るかどうかが大切なのですね。ですから、情報を送り出す立場として、作詞をする場合も15秒の重要さを意識することが非常に大きな意味を持ちます。その15秒の重要さがわかるのが、広告業界や政治演説の現場で使われている、「サウンドバイト」というノウハウで、15秒に重要な情報をつめ込む技術や方法論です。情報の内容やアプローチによって、10秒前後から30秒くらいまでの時間の幅がありますが、ここでは15秒と表現しています。

ヒット曲におけるサビ始まりの構成や、サビでのタイトル連呼の作詞法、名詞主体のフレーズ作りなど、すべて「サウンドバイト」の発想と同じと考えられます。これから歌詞を学ぶみなさんは、「サウンドバイト」を記憶の片隅に、それも長期記憶として残しておいてくださいね！

政治家はある意味、言葉で勝負しなければならない職業ですね。短くインパクトがあり、覚えやすく、胸を打つ言葉の発信が必要です。世の中を変える人物は、その言葉のパワーや魅力で人々を未来に誘うのです。たとえば、オバマ元大統領の「Yes we can」というフレーズに胸をときめかせた人がたくさんいました。また、「電話を再発明する」という強烈な言葉を発したのは、天才スティーブ・ジョブズでした。その言葉通り、彼が牽引したアイフォンは世界を変えました。

CamScannerでスキャン

このように、耳に心地よく飛び込んできて、聴き手の心を鷲づかみし、忘れることのできない言葉、フレーズを**「サウンドバイト」**と呼びます。サウンドバイトの手法は、CMのコピーライティングでも多用されていますし、ヒット曲のキャッチーなサビの歌詞なども、この手法を応用していると言ってもいいでしょう。

サウンドバイトをまとめると……

●言葉の響きやリズムがいいこと！

●何度もくり返して印象づけること！

●フレーズの中に、理念やメッセージがあること！

●聴いた人が応用しやすい形が理想！

米国大統領リンカーンの「人民の人民による人民のための政治」(government of the people, by the people, for the people）は、サウンドバイトの原点かもしれません。また、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の「I have a dream」の歴史的名演説もサウンドバイトと言えます。牧師は、「I have a dream」で始まる6つのメッセージを語りますが、それぞれが約15秒から20秒でした。15秒で印象的な言葉を伝える！　しかも、最初に重要な言葉を持ってくる！　まさにサウンドバイトによる演説ですね。もちろん、1963年当時にそんな言葉も発想もあったわけではありません。牧師の熱い思いがそうさせたのです。

サウンドバイトは手法ですが、根本に想いや理念がなければ伝わりません。実は、歌詞を書く際の重要ポイントと同じです。

CamScannerでスキャン

04

[実践] サウンドバイトなフレーズ作り！

ここでは、実践課題として、サウンドバイトについて考えてみましょう。

Try 1

政治家の言葉やCMのコピーライティング、ヒット曲のサビなどから、あなたが思うサウンドバイトなフレーズを探してみましょう。

ヒント：ネットの名言集サイトや歌詞検索サイトも参考になるでしょう。

「インテル　入ってる」（インテル社）

……韻を踏んだコピー。英語も、"Intel Inside" と韻を踏んでいる。

「他人と過去は変えられないが　自分と未来は変えられる」（エリック・バーン）

……過去と未来、他人と自分が対になっている。

Try 2

Try 1 で見つけたあなたなりのサウンドバイトを見本に、オリジナルなサウンドバイトを考えてみましょう。覚えやすい表現か？　自分の理念やメッセージが入っているか？　響きやリズムはいいか？　あらゆる角度から考えてください。

CamScannerでスキャン

2章

作詞の基礎、単語をおさえる

さまざまなタイプの歌詞を書くたびに実感するのは、自分には言葉の基礎が足りないという思いです。マンネリ、スランプ……といった創作上の悩みも、案外、言葉の基礎不足に由来することが多いのです。

歌詞を書こうと思い立って、すぐに何十行といった作品を書き出す人もいますが、まずは「単語とは何か」「たった1語の凄さとは」などを学ぶことも、とても大きな意味があります。

なぜなら単語の組み合わせだけでも、十分に意味があり、心に染みるような歌詞を書けるからです。

この章では、基本的な歌詞と言葉の関係を実践的に解説します。

CamScannerでスキャン

01

単語の基本

作詞家は単語ひとつで勝負しよう！

単語の意味を辞書を引用して説明すると、「言語音と意味と文法上の機能をもつ最小の言語単位」（『明鏡国語辞典』より）となります。

たとえば「雨が降る」というひとつのイメージ（映像）を伝える文章は、「雨」「が」「降る」と、3つの単語に分解できます。しかし、**そのイメージは、「雨」一言でも十分に伝えられます。**辞書にあったように、「言語音＝響き」と「意味」と「文法的な働き」があれば、単語１語だけで、思いや考えを伝えることが可能ということですね。

また、同じ「あめ」でもルビ（＝フリガナ）を使い「梅雨（あめ）」や「雷雨（あめ）」「泪雨（あめ）」などと表現（表記）することで、意味を広げることも可能です。こういった可能性を秘めているのが、単語のおもしろさであり、魅力なのです。**作詞では、文章力以上に単語力が重要**なのです。次で簡単に解説いたします。

CamScannerでスキャン

凡庸な文章を何行も連ねるより、たったひとつの単語を使った方が雄弁な場合があります。

たとえば、曲のタイトルとしても有名な「なごり雪」という言葉があります。春先、季節外れに降る雪のことですね。この言葉からは、若いふたりが別れてしまう切なさや寂しさを象徴するイメージを抱く方も多いと思います。この印象的な一語が、同曲のヒットの要因のひとつだったとも言えるでしょう。「なごり雪」という単語が秀逸なのは、名残惜しそうに降る雪という意味と、別れ際の恋人達の名残惜しさがダブルミーニングとして表現されているからです。実はこの「なごり雪」、楽曲のリリース当時（1974年）の気象用語には存在しない、シンガー・ソングライターの伊勢正三さんが創ったオリジナルの言葉でした。しかし、昭和を代表する名曲として人々に愛されてきた結果、2013年に日本気象協会から「季節のことば36選」で“3月のことば”として選出されました。作品を発表してから約40年はかかりましたが、ひとりのミュージシャンの造語が正式な気象用語として認定されたのです。音楽の力の大きさを感じますね。

歌詞を作るときは、**オリジナルな単語を自由に発想してもよいのです！** むしろ、そういった**新しい言葉の提案や発想も作詞家に求められる重要な能力**です。

・二十四節季と日本気象協会の「季節のことば36選」

月	二十四節気	季節のことば36選	月	二十四節気	季節のことば36選
1月	小寒 大寒	初詣、寒稽古、雪おろし	7月	小暑 大暑	蝉しぐれ、ひまわり、 入道雲、夏休み
2月	立春 雨水	節分、バレンタインデー、 春一番	8月	立秋 処暑	原爆忌（広島と長崎） 流れ星、朝顔
3月	啓蟄 春分	ひな祭り、なごり雪 おぼろ月	9月	白露 秋分	いわし雲、虫の声、お月見
4月	清明 穀雨	入学式、花吹雪、春眠	10月	寒露 霜降	紅葉前線、秋祭り、冬支度
5月	立夏 小満	風薫る、鯉のぼり、 卯の花	11月	立冬 小雪	木枯らし1号、七五三、時雨
6月	芒種 夏至	あじさい、梅雨、蛍舞う	12月	大雪 冬至	冬将軍、クリスマス、 除夜の鐘

どの言葉も歌詞で使えそうですね。チェックしておきましょう！
（日本気象協会サイトより引用）

CamScannerでスキャン

ジョン・レノンの名曲のタイトル「イマジン（Imagine）」は、「想像しなさい！」という1語の動詞です。ジョンから「想像してごらん」と告げられた瞬間、ファンの脳裏にはいろいろな思いが渦巻きます。なぜなら、単語自体が相手の思考に直接飛び込む意味を持っているからですね。

言葉にはそれぞれ世界観があり、たった一語で歌詞の世界観を決めうる単語があります。歌詞を書く場合、文章の組み立てに気を配る以上に、場面にぴたりとはまる単語を選ぶ意識を大切にして欲しいです。**作詞家には、単語力が必須の力です。**

単語の組み合わせテクニック

単語には、一語だけでも大きな表現力があるのですが、組み合わせることによって、さらに意味合いを深く広くすることが可能です。とくに、名詞の羅列や組み合わせにはインパクトがあります。「マイ・フェイバリット・シングズ（私のお気に入り）」は、単語の羅列曲としても有名です。原曲はミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』の挿入曲で、毎年流れる京都のCM曲としても知られていますね。では、作詞の実践でも大活躍する名詞の組み合わせのテクニックをいくつかご紹介しましょう。

A：同じベクトルの名詞を並列にする

この場合のベクトルとは、ニュアンスやコンセプト、方向性と言い換えてもいいでしょう。**同じ方向性や意味合いの名詞を並列すること**で、意味を深め、イメージを明確にできます。

たとえば、春に関するワードを並べてみましょう。季語から選びましたが、春の楽しさではなく、別れやさみしさ、寒さ、けだるさ、（別離の）悲しさなどが感じられます。俳句では禁止の「季重なり」も、歌詞では有効に活用できる場合があります。

例：花曇り　春眠　春セーター　卒業　エイプリルフール　あけぼの

B：対比関係にある名詞を並べる

真逆の意味、反対方向のベクトルを持つ名詞を並べて、表現のおもしろさを演出します。このテクニックを使った曲名を一部ご紹介します。

例：エボニー＆アイボリー（=黒鍵と白鍵）、天国と地獄、男と女、
ナイト＆デイ、ハロー・グッドバイ、美女と野獣

「エボニー＆アイボリー」は、ポール・マッカートニーとスティービー・ワンダーによるコラボレーション楽曲のタイトルです。エボニーは黒檀(こくたん)でピアノの黒鍵、アイボリーは象牙(ぞうげ)で白鍵の意味。黒と白が並んで美しいハーモニーを作り出すというテーマです。もちろん、人種差別のない世界を歌っています。

次に対比関係の言葉を探してみましょう。四字熟語は、言葉の組み合わせの考え方の宝庫です。とくに、対比の言葉の組み合わせは大得意です。

例：右往左往(うおうさおう)、海千山千(うみせんやません)、栄枯盛衰(えいこせいすい)、温故知新(おんこちしん)

C：文章をダイエットして名詞の組み合わせに

本書で言う「ダイエット」とは、文章における**不必要な部分のカット**を意味します。通常の文章にも、案外、不要な部分があるものです。そこをカットして、文章をダイエット化！　わかりやすくするのですね。ここでも、四字熟語はダイエット語の宝庫です。音数に制限のあるメロ先作詞の場合、言葉のダイエットは必須ですし、詞先の場合もダラダラと肥満型の詞を書いてしまっては、後付けのメロディーに悪影響を与える可能性があります。

例：同じベッド（床）で寝たとしても、お互い見る夢は異なっているよね
→ 同床異夢(どうしょういむ)
晴れた日には、畑を耕して、雨の日には読書を楽しもう
→ 晴耕雨読(せいこううどく)=悠々自適に生きよう

CamScannerでスキャン

D：文章化しなくても人は意味を理解できる

人は正しく組み立てられた文章でなくとも、意味を推し量ることができます。詞や詩の場合、リズムや響きを考えて、あえて文章化せず名詞の組み合わせだけで表現することも多く、それが聴き手のイマジネーションの幅を広げる効果を生み出します。

「同じ夢　同じ汗　同じ舞台　同じ涙」という言葉の羅列があったとします。これが、あるバンドのメンバー同士の物語であるとしたら、「バンドとして、同じ夢を持って、同じ努力（汗）を重ねて、同じステージに立ち、大成功に涙した！」というストーリーが見えてきますね。あえて、文章化しない表現方法を、ぜひ作詞の武器にしてほしいと思います。

赤ちゃんは、まず「ママ」とか「ばぁーば」などの名詞をひとつずつ話す（一語期）ようになり、次第に、「じーじ　ミカン」などと言葉を組み合わせるようになりますね（二語期～多語期）。ダイエット語や名詞の組み合わせは、まさに言語の原点と言えます。

このように、**存在感のある文章、歌詞を作るには、まず、名詞の組み合わせで考えてみましょう。**

単語重視と15秒

単語重視のメリットをさらに考えてみましょう。第1章で解説した脳と記憶の観点から言うと、単語重視の文章の方がずっと聴き手の記憶に残ります。その理

日本、ていねいに書かれた文章の場合、脳は主語や述語といった構文を理解したうえでしか内容が判断できません。とくに日本語では、構文の最後に述語がきたり、実は疑問文だったりということが多くあり、意味が間違って伝わる可能性がありますね。しかし、単語を中心とした文章の場合には、一単語一単語の直感的な判断で全体像をイメージできるから、理解しやすいと言えます。

また、マジカルナンバー7±2（第1章参照）を考えても、文章で書かれた情報より、文章化しない単語の組み合わせのほうが、たくさんの情報を伝えられるのは明白です。単語の組み合わせを重視することで、意味がすっと伝わるようにしたいですね。この「すっと伝わる」こそ、作詞の極意と言えます。

■ていねいに書かれた文章

台風による暴風雨の中、吹きつける風や雨粒が、僕の皮膚を刺す。その痛み。それは彼女との別れによる心の痛みだ。僕は彼女の後ろ姿を見送った。

■単語の組み合わせ

暴風雨　雨粒　痛み　別離　後ろ姿

ボキャブラリー＝語彙力の大切さ

どんなに言葉の感性が鋭い人でも、知らない単語を使うことはできません。もちろん、知らない単語でも、辞典やネットなどで調べて歌詞に使うことはできま

由は、ていねいに書かれた文章の場合、脳は主語や述語といった**構文を理解したうえでしか内容が判断できません。**とくに日本語では、構文の最後に否定語がきたり、実は疑問文だったりということが多々あり、意味が間違って伝わる可能性がありますね。しかし、単語を中心とした文章の場合は、**一単語一単語の直観的な判断で全体像をイメージできる**から、理解しやすいと言えます。

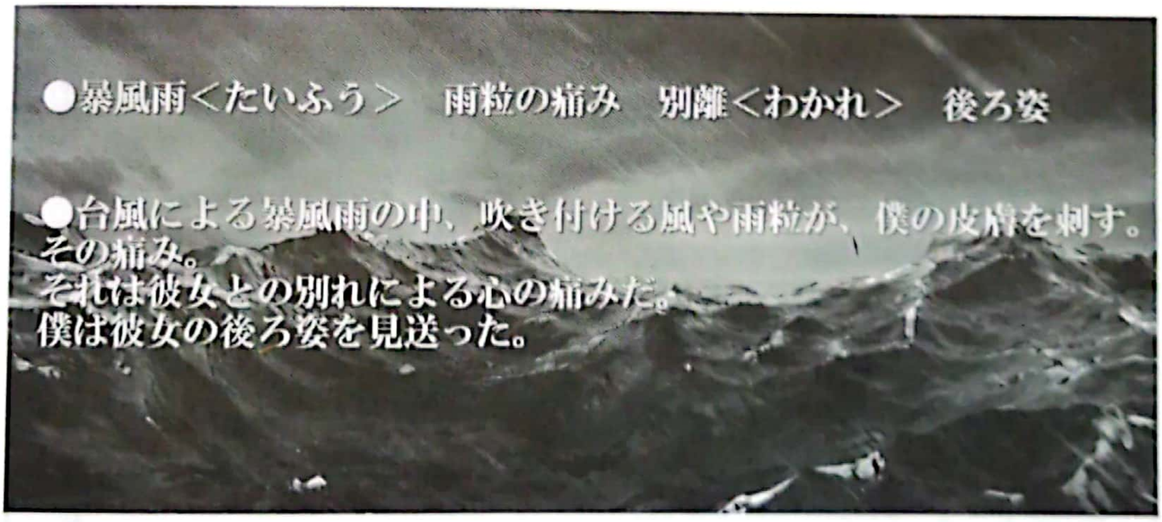
また、マジカルナンバー7±2（第1章02）を考えても、文章で組まれた情報より、文章化しない単語の組み合わせの方が、たくさんの情報を伝えられるのは明白です。単語の組み合わせを重視することで、意味がすっと伝わるようにしたいですね。この「すっと伝わる」こそ、作詞の極意と言えます。

■ていねいに書かれた文章

台風による暴風雨の中、吹き付ける風や雨粒が、僕の皮膚を刺す。その痛み。
それは彼女との別れによる心の痛みだ。僕は彼女の後ろ姿を見送った。

■単語の組み合わせ

暴風雨（たいふう）　雨粒　痛み　別離（わかれ）　後ろ姿



ボキャブラリー＝語彙力の大切さ

どんなに言葉の感性（センス）が鋭い人でも、知らない単語を使うことはできません。もちろん、知らない単語でも、辞典やネットなどで調べて歌詞に使うことはできま

CamScannerでスキャン

す。しかし、**借り物感や付け焼き刃感が漂う**のは間違いないでしょう。作詞は自分の本音やリアルな感情、ストレートなメッセージを表現するために言葉を選びます。そのためには、「知っている言葉」を使うのがベストです。そのために**「ボキャブラリー力＝語彙力」**をつけようではありませんか！

ボキャブラリー力をつける方法としては、読書やインターネットなどを使って常に情報を収集するのがよいでしょう。ただし、ネットで得た情報や文章表現は、真実と膨大な嘘や間違いが混在しています。**自分で裏を取る作業**が必須ですね。図書館に通うこともおすすめします。仲間との会話をはじめ、外で飛び交っている会話などからも、自分の語彙にはない単語や言葉遣いを学ぶことができます。**井戸端会議こそ、情報の宝庫**です。

また、作詞や小説などにおいては、**正しい言葉や正確な表現が必ずしも良いとは限りません。「正しい=つまらない」**という結論もあり得ます。言ってしまえば、**創造の世界では、作者の良い！　だけが正しい**のです。あえて間違った表現にしたり、独自の言葉を創作したりすることで、ボキャブラリーを増やすという発想もありです。そんな**オリジナル・ワード**を持つことも、作詞家には大切です。

Memo

文法や文章作りの基礎知識は必要？

多くの作詞家や文章のプロたちは、国文法や文章作法の理論をすべて学んでいるのでしょうか？　著者の知る限り、プロの作家さんでも理論にはこだわらず創作をしている場合が多いです。作詞は基本的な日常会話や文章読解力があれば、形容動詞や格助詞といった品詞の知識や文法を詳しく知らなくても可能です。

しかし、文法や理論の知識は必ずあなたの創作をアシストし、表現を深めてくれます。間違った言葉の用法で、聴き手に誤解を与えてしまうなどのミスも防げます。学校で習った文法は、テストのための暗記科目のようだったかもしれません。でも、自分の表現力や創作力を高めるツールとして考えれば、取り組み方も変わるでしょう。巻末に、簡単に国文法や品詞の知識などを紹介しています。ぜひ、参考にしてくださいね。

CamScannerでスキャン

02

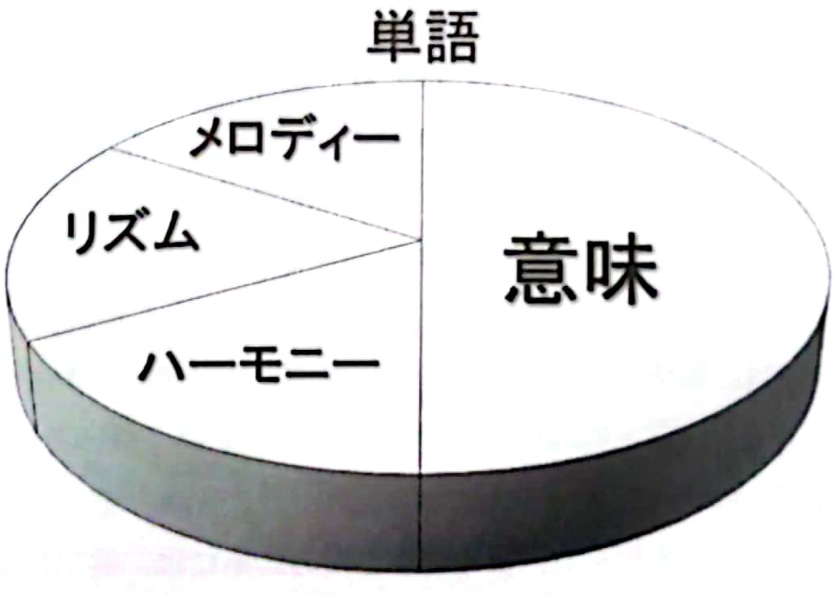
単語の4要素

言葉の意味を深める響き・抑揚・音数！

単語には、大きく4つの要素があります。**意味（マインド・メッセージ）、響き（ハーモニー・サウンド）、抑揚（メロディー）、音数（リズム）**です。これらは、フレーズの作成にも当てはまる大切な要素です。ちなみに意味以外のハーモニー、メロディー、リズムの3つは、「音楽の三要素」と呼ばれています。まさに、言葉も音楽なのですね。

著者は、作詞において単語の4要素の占める割合は、**意味が約50パーセント、ハーモニーやリズム、メロディーの要素の合計が50パーセント**と考えています。日常会話などにおける言葉の最重要課題は、意味を伝えることです。しかし、歌詞では意味と同等以上に響き・抑揚・音数という要素が重要なのです。厳しい言い方ですが、**意味だけで歌詞を考えている人に作詞の上達はない**のです！以下、4要素について解説していきます。

・歌詞における単語の4要素の割合

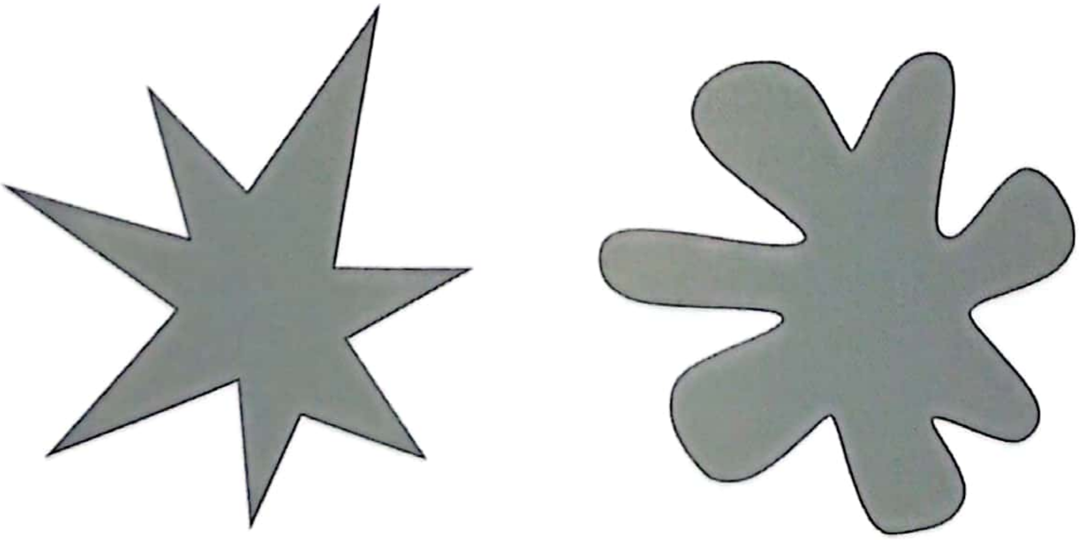


単語の響き――母音と子音

響き（ハーモニー、サウンド）については、**単語を構成する各音それぞれの発音に注目します。**日本語の場合、ほとんどの音は母音と子音の組み合わせでできています。たとえば、か（ka）音は、子音のｋと母音のａを足した響きですね。**ｋの印象で始まり、ａの印象で終わり**ます。

母音の種類……ａｉｕｅｏ
子音の種類……ｋｓｔｎｈｍｙｒｗｇｚｄｂｐ

母音と子音には、それぞれ響きによる印象の違いがあります。この印象の違いが、意味に付加されて歌詞のインパクトに差をつけます。それを明確に直感できる「ブーバ/キキ効果（Bouba/kiki effect）」というテストがあります。ブーバとキキという言葉を聞いて、どちらの図形がブーバで、どちらがキキかを当てる問題です。さあ、みなさんはいかがでしょうか？



どっちがブーバでどっちがキキ？

なんと、母国語に関係なく世界中でテストを受けた人の98パーセントが……「右をブーバ、左をキキ」と答えたそうです。「キキ」という尖った響きの感じが、左側の鋭利な図と合う印象を受けたのでしょう。「ブーバ」をどう発音しても、尖ったイメージはありませんね。**音の響きと形の印象には、相関関係があるとい**

う証明となりますね。

同様のことが、音の響きと人の感情にも言えます。子音で例を挙げましょう。発音するとわかりますが、ハ行マ行ナ行ヤ行ワ行の響きは、柔らかく優しくまろやかで、人の心にぬくもりを感じさせます。また、カ・ガ行、タ・ダ行、パ・バ行といった破裂音は、強くパワフルで突き刺すような、人の心を奮い立たせるような響きと言えます。子音や母音の響きの詳しい解説は、巻末に紹介してあります。作詞をする際、重要な基礎知識となりますので、ぜひ参考にしてください。

単語の音数（リズム）

単語にはリズムの要素もあります。リズムは音数と大きな関連があります。

俳句や和歌で「5・7・5〜」と数えますね。この数え方が、単語の音数の基礎です。数え方の単位は人によってさまざまですが、“〜音(おん)”や“〜拍(はく)”が主流です。本書では、“音”と数えます。また、字脚(じあし)と言って、**歌詞の音数合わせで、もっと重要になるのがこの単語の音数**です。しっかり、身につけましょう。

数え方の基本：

●清音・濁音など基本的な音は、各1音と数える

長音（ー）、促音（っ）、撥音（ん）も1音。

きゃ・ミョ・ピュなど拗音は、「きゃ」「ミョ」など2文字合わせて1音。

●外来語は、日本語風と英語風のどちらに発音するかで音数が変わる

ジェット（Jet）は英語風では1音、日本語風では3音。

ビューティフル（beau・ti・ful）は、英語風では3音、日本語風では5音。

英語の音数は、辞書の発音記号を見ると、Beau・ti・fulのように「・」で音節に分けてあるためわかりやすい。本書では、英語の音節を「・」または「-」で示す。

例：ゴダイゴ　4音、完全懲悪(かんぜんちょうあく)　8音、諸行無常(しょぎょうむじょう)　6音

スモールワールド　8音、Small World　2音、ヒップホップ　6音、

HipHop　2音

CamScannerでスキャン

「単語のリズム=音数」は、メロ先や詞先など作詞の実践でもっとも重要かつ基本のノウハウです。常に意識しましょう。なお、日本語のリズムの最大の特徴である「モーラ」については、巻末でくわしく説明しています。ぜひご覧ください。

単語の旋律

単語の旋律（メロディー）とは、**アクセントやイントネーションのことを指します**。日本語に美しい彩りを加えるのは、単語の音程とも言えるアクセントやイントネーションの存在です。

アクセント

アクセントは、音程的に高く発音するところです。よく例に挙げられる「雨と飴」や「箸と橋」の発音を見てみましょう。下段のまゆ毛のようなラインは、発音のピッチ（音程）変化を示しています。その違いは一目瞭然ですね。

・「雨と飴」、「箸と橋」のアクセントの違い

雨	飴	箸	橋
あめ	あめ	はし	はし

※アクセント記号

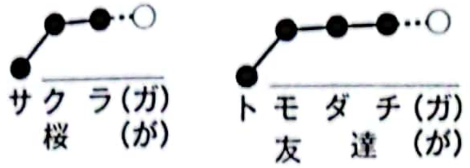
……高く発音される部分

……高く発音される部分でその後を低く発音する

アクセント型には、基本、4種類あります。後につく助詞も重要です。

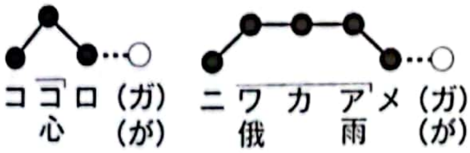
CamScannerでスキャン

平板型：最初の音は低く、以降を高く発音。後ろにつく助詞も同じ高さ



尾高型：最初の音は低く、以降を高く発音。後ろにつく助詞は下がる

中高型：最初の音は低く、以降の音は高く、単語の終わりにまた低くなる



頭高型：最初の音は高く、以降の音は低く、後ろにつく助詞も低いまま発音

（発音例は、三省堂のアクセント辞典より引用）

イントネーション

イントネーションとは、明鏡国語辞典によると「話すときに文節の区切りや文末にあらわれる声の上がり下がり」です。発声や会話の抑揚のことですが、それによって文字では伝えられない意味やニュアンスを表すことが可能です。

メロディーとの関係で言えば、メロディーのフレーズの最後が上がっているか、下がっているかと、文のイントネーションが合っていないと、意味が伝わらない可能性があります。

「君は幸せですか？」という疑問文のメロディーを例に挙げます。最後が上がるか下がるかで、意味の伝わり方やニュアンスが変わってきます。**上がれば自然な疑問文**となりますね。**下がってしまうと、疑問文には聞こえず**、念を押しているような、詰問しているような感じとなります。これは、メロ先の作詞の重要なテクニックでもありますから、第6章で後述いたします。

CamScannerでスキャン

単語の意味（マインド・メッセージ）

単語には、さまざまな意味があります。単語の意味を擬人的に表現すれば、単語から発せられるメッセージとなります。つまり、単語の気持ちですね。だから、「意味、マインド・メッセージ」と表現してみました。

ひとつの単語を、本来の**辞書的な意味**で使うことも、作詞家の思いや考えを投影した**独自の意味合い**で使うこともできます。「残暑」は、立秋を過ぎても残っている暑さという意味ですが、「君と別れ、ボクの残暑が始まった」のように、恋の終わりの心の苦しさを残暑と表現することも可能です。

歌詞において大切なのは、後者の独自の意味合いのほうです。それが個性となり、作品の、そして作家のオリジナリティーにつながります。**歌詞に使う限りは、単語の使い方になんの制限もありません。**どんな表記でもOKですし、作家の思いが伝わるなら、文法とて無視しても大丈夫です。歌詞は、十数行から何十行という分量で思いを伝えます。一語に込み入った思いや比喩的な解釈を盛り込んでも、ほかの行で意味合いや意図をフォローできるから大丈夫なのです。単語で遊べるようになれば、作詞家としては一人前です。

たとえば、こんなアイデアもあります。「前線」のように「戦場の最前線」と「気象用語の寒暖の気団の接触する線（=梅雨前線など）」など、ふたつ以上の意味を持つ単語がありますね。それを逆に活用してみます。恋人同士のケンカを前線のふたつの意味に引っかけてあります。ほかの単語にも、応用がききそうですね。

例：二人の恋の最前線　ついに砲弾が炸裂
　　ハートの気圧が変動して
　　ボクの梅雨前線には　涙の雨が

さて、歌詞における単語のチョイスの際の大切なポイントを紹介します。

感情、主観を表す単語

歌詞の中で感情や主観を表す場合、あまりに当たり前な形容詞や定番のフレーズでステレオタイプに描くのは避けましょう。ステレオタイプとは、紋切り型な

CamScannerでスキャン

新鮮味のない表現というちょっとネガティブな意味ですね。

彼女を**愛している**。そのトマトは**赤い**。**やさしい**友だち。**悲しい**思い。

上記の太文字の部分が、感情や主観の部分ですね。これは、自分だけがわかって、リスナーには曖昧にしか伝わらない表現と言えます。やさしい友だちなら、どうやさしいのかを「やさしい」という直接表現を使わずに表しましょう。

例：私の悲しそうな顔を見ると
　　いつもドンマイって声をかけてくれる友だち
　　私のドンマイ君

語数、行数は増えますが、友だちの**やさしさのリアル**が浮かんできますね。

世界観の合う言葉、合わない言葉

昭和のヒット曲の世界では、歌詞の世界観を崩すような言葉選びは好ましくないとされていました。和テイストの楽曲中に、突然、外来語やカタカナ語を使ったり、時代に合わない名詞を登場させたりとかですね。

しかし、現在はそんなこだわりはもうない！　と考えていいでしょう。むしろ今では、世界観の合わない言葉の個性や意外性を歌詞の魅力と感じさせるほうが、ある意味、ベターなのです。ネットを中心に大ブレイクした「千本桜」は言葉の世界観のミスマッチが魅力です。和の世界を中心軸にしながらも、ICBMや断頭台が出てきたりします。

ストーリー・背景をもつ言葉

意味と同時にストーリーや背景を感じさせる言葉があります。たとえば、**「ビッグバン」**という言葉があります。意味は「宇宙の歴史の始まり」ですね。その言葉の背景には、140億年という宇宙の歴史や、今もなお膨張し続ける巨大感や爆発感を感じます。また、**「各駅停車」**という言葉には、電車の運行形態だけでなく、田舎やのんびりした雰囲気、コツコツとやっていこうというイメージがなんとなく感じられますね。このふたつの名詞を使った文を作ってみましょう。

CamScannerでスキャン

例：「僕らの友情はビッグバン」「二人の恋は各駅停車」

なんとなく、友情や恋のイメージが明確になりますね。このように、ストーリーや背景をうかがわせる単語を使うのもおもしろいですね。それによって、歌詞のダイエット効果も大いに期待できます。

固有名詞・数詞

固有名詞は、特定のものの名前ですから、それが指し示すものやそこから連想するものなど全部を歌詞に盛り込むことができます。

例：「きっと僕たちは令和を牽引するレノン&マッカートニー」

レノン&マッカートニーはビートルズのメンバーですね。ポピュラー音楽の歴史を変えたアーティストです。スーパースターを目指す若きミュージシャンの思いを、固有名詞が物語っています。「銀座みゆき通りの〜」とか「原宿竹下通りの〜」など、有名な地名を使うのも、知っている人には映像絡みでイメージが伝わるので効果的です。また、**数詞の効果**は、歌詞がとてもリアルに輝きますね。

例：「君まで30センチ」「12月23日の孤独」「3本のギター」
「38万キロ*の思い　キミはボクのかぐや姫」(*月までの距離)
「5番目ではじめての恋」「52ページに挟んだ栞(しおり)」

公序良俗に反する言葉・差別用語

常識的に、こういった言葉のチョイスは絶対に避けたいです。もちろん、それが創作の神髄となる場合や、特定の人を貶めたり、差別したりするための表現でない場合は、個人の芸術としてありかもしれません。が、判断するのはリスナーであり、社会であり、法律だったりします。オンエアやネットで公開する際には、**公序良俗に反する言葉・差別用語などが発表のネック**となることもあるので、くれぐれも慎重に対応したいですね。しかし、大切なことから目をそらし、耳をふさぎ、何も言わないのは創作家・表現者としては望ましい姿と言えないのです。

CamScannerでスキャン

Memo

気をつけたい表現や言葉たち

●放送禁止用語

現在の日本では、法律的な「放送禁止用語」というものはありません。しかし、放送事業者の自主規制はかなり厳しく、放送で使ってはならない言葉を「放送注意用語」あるいは「放送自粛用語」などと呼んでいます。

●公序良俗

「公の秩序と善良の風俗」の略です。「公の秩序とは国家社会の一般的利益、善良の風俗とは社会の一般的道徳観念を意味するとされる」（「とっさの日本語便利帳」より朝日新聞出版発行）。

●差別

「偏見や先入観などをもとに、特定の人々に対して不利益・不平等な扱いをすること。また、その扱い」（『大辞林』より）。10年前に普通に使っていた言葉がいつの間にか差別用語になっていることがあります。くれぐれも作品の中で使ってしまわないようにしたいですね。

●言葉狩り

言葉に対する過度な問題意識から、どんどんと使えない言葉を増やしているような状況を**言葉狩り**と表現することがあります。本質的に差別の意識がない言葉や表現も、**差別に聞こえるといけないから使わないようにしよう！という発想**では、本質が解決しないこともあります。作家としては、過剰反応しないように、言葉に立ち向かっていかなければなりませんね。

オリジナルな言葉

独自の言葉を作ってしまうのもありです。オリジナルな言葉ですから、当然、聴き手の想像によって意味合いは違って捉えられます。しかし、それがおもしろさや作品の深みにつながるなら問題はないでしょう。どうしても伝えたいことは別の行でハッキリと伝えればいいのです。

オリジナルですから、ルールもなにもありませんが「凶敵」とか「狂敵」のように強敵（きょうてき）の漢字を変えてみる手法、「夢の中の海で睡夢（スイム）した」のような語呂合わせ、「ボクの想いは、まるで 」など文字さえ作ってしまったり、「二人の合い言葉はリルペリポッチ」などまったくのデタラメ語にしてみたり……いろいろなオリジナル語にチャレンジしてみましょう。

CamScannerでスキャン

本章では、ワンワードを突き詰めてきました。単語っておもしろいヤツだ！そんな印象を持った方も多いのではないでしょうか。歌詞を書く場合、いきなり長い文章を考え始めるのではなく、今の思いをひとつの単語で表現できないか？と考えてみることも大事ですね。そして、その単語は使い古された、手垢にまみれた表現でないかのチェックも必要です。ぜひ、次の［実践］トレーニングで、あなたの単語センスをアップさせてください。

03 [実践] 単語の15秒トレーニング

設問に合わせて、さまざまな単語を考えてみましょう。単語は、書くだけでなく実際に声に出して読むことをおすすめします。ストップウオッチやSound Exampleで15秒のサイズ感を体感して行えば、一層の練習効果を期待できます。

Sound Exampleでは、15秒のサウンドトラックをバックに、リズムに乗って歌うように語ってみましょう。なお、各音源の後半には、解答例が歌手による声で録音されています。

Try 1

ドラマのシチュエーション、場面、ストーリーなどを自由に設定し、関連する単語や連想する単語を15秒サイズに収まるように書き出してみましょう。そして、15秒を計りながら、書き出した単語を読み上げてください。棒読みではなく、シンガーや役者を意識して表現しましょう。

例：「劇団の旗揚げ公演」という設定 …… 劇団　お芝居　配役　座長　台本　稽古　リハーサル　ゲネプロ　本番　初日　大入り　千秋楽

Sound Example

Try 2

外来語、濁音、拗音、促音など単語のテーマを決めて、それに合った単語を書き出し、読み上げてみましょう。

CamScannerでスキャン

例：漢字、カ… 優柔不断 男らし…性　言語道断　激高　激怒　ブルージーなバラード　エイトビート　ジョ…ン・トラボルタ　ゲット・バック　でも　だけど　どうしても　けれども

Sound Example

Try 3

自分や友人の良いところやちょっと悪いところ、性格やクセ、魅力などを書き…してみましょう。

…：友人の魅力　……　親切　物知り　スポーツ万能　イケメン　二枚目　美…
高ＩＱ　ファッションセンス　グルメ　書道一級　ギタリスト　作詞作曲

Sound Example

…ry 4

…反する意味の単語を組み合わせた四字熟語、あるいは類語を並べた四字熟語…き出してみましょう。

相反する四字熟語　……　一朝一夕（いっちょういっせき）　一長一短（い…っちょういったん）　右往左往（うおうさおう）　針小棒大（しんしょうぼう…だい）　など

…類語を並べた四字熟語　……　冠婚葬祭（かんこんそうさい）　完全無欠（か…んぜんむけつ）　牛飲馬食（ぎゅういんばしょく）　五臓六腑（ごぞうろっぷ…）…など

Sound Example

Try 5

次の写真を見て、写っているものやイメージする言葉を、たくさん書き出してみましょう。実際に写っていないものや人を、想像で書いてもOKです。

写真提供：「休憩時館#」

例：壁のウクレレ　アコーディオン　西日に燃える木立　出番を待つシンガーソングライター　おにぎりをにぎるマスター

Sound Example

Try 6

春・夏・秋・冬、それぞれから連想する言葉を、たくさん書き出してみましょう。季語でも、人でも、場所でも、気象でも、何でもOKです。

例：湘南　お盆　ビーチボーイズ　スイカ　暑気払い　生ビール　暑中見舞い　甲子園　セミ　沖縄の海

Sound Example

CamScannerでスキャン

3章 ワンフレーズ15秒で作詞!

ワンフレーズ、一行、一文……短い文章が、作詞家の人生を変えることもあります。
サビのワンフレーズで爆発的に売れたヒット曲を、みなさんはいくつ思い出せますか?
本章では、第1、2章で語った15秒の意味を再確認しながら、ワンフレーズがなぜ、心に残るか……その秘密も含めて詳しく解説します。たくさんの実践的な課題や作詞のヒントも満載です。
まずはワンフレーズから作詞を始めてみましょう。

CamScannerでスキャン

01

フレーズの基本

ワンフレーズで言えないなら、何十行書いても無理！

第2章では「単語」の重要性について説明しました。本章では「文」の組み立て方を解説し、いよいよ作詞に進んでいきたいと思います。

歌詞における「文」はフレーズ（Phrase）と呼ばれることがあります。フレーズは、音楽で言えばメロディーのひとまとまりを示す言葉ですね。歌詞はメロディーとともに存在しますから、歌詞のひとまとまりをフレーズと呼ぶ方が馴染みがよいのですね。しかし、本文では、解説の流れに応じて、**文・フレーズ・文章・行**……などを同義的に使っています。さあ、**ワンフレーズ**のすばらしさを学んでいきましょう。

記憶に残るワンフレーズの例として、明治から昭和にかけて活躍した詩人、野口雨情先生が作詞した「青い目の人形」を紹介しましょう。

「青い眼をした　お人形は　アメリカ生まれの　セルロイド」

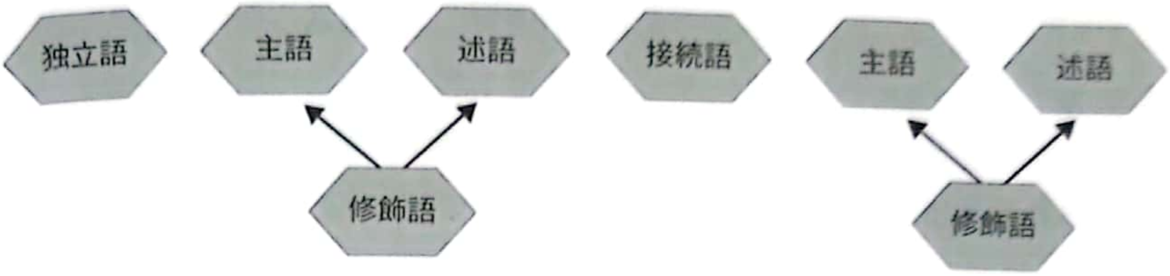
最初のワンフレーズで主人公のお人形のヴィジュアルや出自がわかりますね。まさにワンフレーズが絶妙な働きをしている好例です。

5つのフレーズ構成要素

フレーズ（文）を構成する大きな要素には、次の5つがあります。

主語（しゅご）・述語（じゅつご）・修飾語（しゅうしょくご）・接続語（せつぞくご）・独立語（どくりつご）

簡単にそれぞれを解説します。わかりやすい歌詞を書くための基礎知識、その復習と考えてください。



主語

フレーズの主体。「**A**がBをする」「**C**はDである」という文では、「Aが」や「Cは」が**主語**です。実際の歌詞においては主語が省略されることも多いのですが、聴き手が理解できるならそれでも問題はありません。主語は、人だけでなく物や“勇気”のような抽象概念の場合もあります。「青い目の人形」の歌詞では、「お人形は」が主語ですね。

主語のない歌詞の場合、リスナーは無意識に、歌っているシンガーが主語であると感じます。せっかく歌詞を書いても、主語で誤解や勘違いが生まれると、伝わる内容がまるで変わってしまいます。要注意ですね。

述語

主語が何をするか？　どうなっているか？　など、主語の**動作・作用・状態などを述べるのが述語**です。品詞的には、動詞、形容詞、形容動詞などが使われます。**主語が頭なら、述語は手足の動き**ですね。また、「だ、です、である」など（繋辞（けいじ））を一緒に使うことで、名詞も述語になれるのです。たとえば、「彼は渋沢栄一**だ（です、である）**」のように。「青い目の人形」の歌詞では、「セルロイド」

CamScannerでスキャン

が述語ですね。名詞だけになっていますが、「～です」が省略された形と考えられます。

修飾語

次にくる語の意味を説明したり、限定したり、形容したりする言葉のことを指します。「**美しい**メロディー」「**あの**人」のように、名詞などの体言を飾る連体修飾語と、「**早く**寝る」「**歌詞を**書く」のように用言を飾る連用修飾語とがあります。「青い目の人形」の歌詞では、「青い眼をした」「アメリカ生まれの」が修飾語ですね。

接続語

語と語、句と句、文と文などを結びつける語。次にくる文が、前に述べた文とどのような関係になるかを示す役割です。

例：明日は雨かもしれません、**だから**、今日出発するのです。
　明日は雨かもしれません、**しかし**、今日出発するのは無理そうです。

「だから」は、前の文の内容から順当な結論に流れていることを示していますね。「しかし」は、前の文とは反対の結論となっていることを示します。このように、ふたつの文章を接続する方法には、いくつものパターンがあり、**接続のパターンこそ、作詞では非常に重要なノウハウ**となるのです。簡単にまとめてみましょう。なお、接続語については、第8章でも解説しています。

話題の展開
　順接……だから、それで、したがって、ので
　逆接……しかし、けれども、ところが、しかしながら
物事の列挙
　並列……また、および、そのうえ、そして
　累加……一方、それとも、あるいは
話題を転換
　転換……では、ところで、さて

その他

説明・補足……なぜなら、ただし

対比・選択……それとも、または

独立語

文中でほかの部分と関連が薄く、まさに独立した言葉で**「感動・呼びかけ・応答・提示」**などを表します。

- （感動）　**まあ、**素敵な曲ですね。
- （呼びかけ）　**みなさん、**投票に行きましょう。
- （応答）　**はい、**私も行きますよ。
- （提示）　**平和、**それこそが人類の宝だ。

フレーズの構成

前記の5つのフレーズの要素を意識することで、まとまりのあるフレーズが書けるようになります。次の文章がどのような要素で組み立てられているのか、調べてみましょう。

私は3年ほど真剣に作詞の勉強に取り組んできました。

これを要素ごとに区切ってみます。

こうやって見ると、「私は」「取り組んできました」以外は、すべて**修飾語**で述語を説明しているのですね。しかし、意味的に本当に重要なのは、述語の「取り

CamScannerでスキャン

……ただけでは、何について
……ものね。作詞のフレーズでは、**一番重要かつ相手に伝えたいことを前面に押し出すように書きたい**のです。そこで、次の4例に書き換えてみます。

作詞の勉強に　取り組んだ　真剣な3年間
作詞　真剣に取り組んだ　3年
作詞　真剣に学んだ　3年
作詞3年

すると、より言いたいことが簡潔に前面に出ますよね。表現がシャープになっ て、**詞のフレーズっぽく**なりました。4例とも、作詞という単語を最初に持ってきています。最初に聞いた言葉は記憶に残りやすいのでしたね（記憶の初頭効果／第1章）。また、次に記憶に残りやすい最後の部分（記憶の新近効果）に「3年」を持ってきてあります。最後の例では、作詞と3年しかありません。

コツとしては、まず、大きく言いたいことを普通に文章で書いてみる。その文をジックリ読み返して、本当に伝えたいところをクローズアップする。そして、フレーズの再構築！　そのためにも、文の分析力は重要となるのです。

CamScannerでスキャン

Memo

フレーズの一行力

『一行力』（草思社）は、コピー＆ネーミング・ライターの大御所、岩永嘉弘先生のご著書のタイトルです。その出版時に著者がプロデューサー的に関わらせていただいた思い出の本です。このタイトルのように、「一行には力がある！」のです。ヒット曲の歌詞にも、この一行があるから！　というフレーズが必ず見つかります。その一行は多くの場合、**タイトルであったり、サビの一行目**であったりします。

一行力を持った言葉は、歌詞だけでなくいたるところ（書物、CM、ことわざ、映画、日常の会話、商品名……）で見つかるでしょう。自分の琴線に触れたフレーズは、すべて一行力をもっているのです。そこで、著者の一行力をご紹介します。大学生の頃に書いた自作の歌詞です。とても青春な感じで、今でもとても好きなフレーズです。人生における戦いは、喧嘩であり、受験や修飾であり、人間関係だったりしますね。

人生は歴史　戦いで区切られる
それぞれに　思い出の　歌がよみがえる

作詞家を目指す方、アーティストやシンガー・ソングライターとして楽曲作りに励んでいらっしゃる方なら、**一行力をもった先輩たちのヒット曲の名フレーズ**を5個10個と暗譜（あんぷ）で言えるようにしたいものですね。なぜなら、一行力をもったフレーズには、必ず、言葉として、構文として学ぶべきポイントがいくつも隠されているからです。

CamScannerでスキャン

02

フレーズを組み立てる

ワンフレーズでもこれだけ言える！　言ってみせる

ではいざ、さまざまなフレーズの作り方や考え方を学んでいきましょう。ワンフレーズ（一行）あれば、森羅万象の出来事、命の意味から恋人たちの思いまで、なんでも言える（書ける）はずです。そのためにここからは、テーマ別にフレーズ作りのコツを解説します。

5W1Hフレーズ

文章作りにおいて「5W1H」は基本中の基本です。「Who（だれが）、Where（どこで、）When（いつ）、What（なにを）、How（どのように）」の頭文字をとって5W1Hなのですね。しかし、歌詞の場合、ワンフレーズに5W1Hの要素のすべてを盛り込むには少々無理があります。そもそも歌詞は、メロディーに乗せて歌う関係上、あまり**長い（音数が多い）フレーズを好まない**のです。さらに、一挙に大量の情報をワンフレーズにつめ込んでも脳がスルーしてしまう可能性もあります。ですから、5W1Hの中の「どれとどれを伝えるフレーズか？」「聴き手（の理解）にとって何が必要か？」を意識してフレーズを組み立てることが重要です。

たとえば、5W1Hをすべてつめ込んだ文章を書いてみました。

CamScannerでスキャン

元ビートルズのポール・マッカートニーは、ニュー・アルバムのプロモーションとして、昨日、リバプールのキャバーンクラブにてサプライズ・ライブを無料で行いました。

5W1Hに分けると……

＜When／昨日　Where／リバプール、キャバーンクラブ　Who／元ビートルズ、ポール・マッカートニー　What／サプライズ・ライブ　Why／新アルバム、プロモーション　How／無料で＞

長〜〜いフレーズですね。5W1Hが全部入って、情報増し増しのてんこ盛り状態です。これでは歌詞のフレーズとして、あまりふさわしくありません。なぜなら、5W1Hにこだわりすぎて情報のみの羅列になっているからです。つめ込みすぎて、焦点がぼやけているため、人間の脳の働きを考えても記憶に残らないフレーズと言えます。

では、具体的に「伝えるべきフレーズ」と「聴き手に必要なフレーズ」を選んで、作り直していきたいと思います。次のA〜Cによって絞り込みしてみましょう。単純に元の文章を組み直すだけでなく、必要に応じて新たな情報を加えるといったアイデアの出し方も紹介します。

A：サプライズを重要とする場合

元の文章にはサプライズ感が少ないので、SNSや緊急告知といったサプライズにふさわしい情報を付加して、緊急感、驚きを盛り上げてみました。

→「サプライズ・ライブを行ったポール・マッカートニー。当日、SNSで緊急告知」

B：無料を重要とする場合

デビュー前によく使っていたライブハウスで行うという情報を付加することで、ポールが無料にした意味を明確にします。

→「なんと無料！　デビュー前に歌っていたキャバーンクラブでポール・

CamScannerでスキャン

マッカートニーのサプライズ・ライブ」

C：ニュー・アルバムのプロモーションを重要とする場合

76歳という年齢情報を加えることで、ニュー・アルバムの貴重感、重要感をアップし、ファンの期待を煽ります。

→「76才ポール・マッカートニーのニュー・アルバム記念！ サプライズ・ライブを敢行！」

5W1Hは、一行にすべて盛り込む必要はありません。歌詞のストーリーの流れの中で必要なものだけを選んで書きましょう！

シチュエーションとメッセージ

歌詞のフレーズには、大きくふたつのタイプがあります。情報やストーリーを伝えるシチュエーション・フレーズと考えや感情を伝えるメッセージ・フレーズです。

・情報を伝えるフレーズ　シチュエーション！
・感情や感動、考えなどを伝えるフレーズ　メッセージ！

シチュエーション

場面、ストーリー、映像、登場人物、小物……などを描くのがシチュエーション・フレーズです。歌詞の情報部分、状況伝達を行います。歌詞におけるシチュエーションの代表は、前記の５W１Hフレーズと言えます。そもそも、5W1Hには、心（感情・感動・思い〜）の要素は入っていませんね。事実関係を伝えるのが主目的だからです。しかし、伝える状況や場面、登場する人の表情などから、**シチュエーションは、感情や感動、空気感、臨場感……など、メッセージ的な内容も聴き手に伝えることが可能**です。

具体例として、夕日をテーマにいくつかのフレーズを描いてみます。修飾語の使い方でさまざまな感情表現が可能ですね。

A：まっ赤な夕日が沈んでいく
B：血まみれの太陽が錆び付いた海に吸い込まれていく
C：オレンジの太陽が地平線に弾んでいる
D：赤面したお日様が水平線にかくれた
E：もう朝焼けの顔で地球の裏側に飛び込んでいった

Aは、ノーマルで作者の思いをあまり反映していません。基本的に情報のみです。Bは、「血まみれ」や「錆び付いた」で主人公の辛さ、傷付いた心を象徴しています。Cは、「オレンジ」という色や「弾む」という動詞が、主人公の楽しい気持ちを象徴しています。Dは、太陽の赤を「赤面」と表現しています。いわゆる擬人法ですね（第5章）。夕日の前で、恋人たち（=主人公）が手をつないでいるのでしょうか？　お日様が照れています。Eは、この夕日は明日には朝日となってまた昇ってきます！　主人公の希望を象徴しています。

歌詞の中にこのような表現が登場したのなら、**主人公にはそう見えた！**　ということなのです。つまり、シチュエーションとして5W1Hを描いても、修飾語や場面の切り取り方、感じ方で、十分に心情やメッセージが伝えられるのです。

メッセージ

メッセージとは、その楽曲のコンセプトやテーマ、あるいは、主人公や作詞者の思い・感情・考えなどを伝えることを言います。通常、メッセージというと「**考え**」や「**主義・主張**」といったニュアンスが強いと思いますが、歌詞においては、**感情面など感じ方**もメッセージに含めます。メッセージの例をいくつか見てみましょう。

A：社会的なメッセージ
「プロテスト・ソング（反戦歌）」に代表される社会や世界に向けたメッ

CamScannerでスキャン

セージを歌う。

B：個人的なメッセージ
　手紙やメールのように、たったひとりや特定の団体などに送るメッセージ。

C：作者の考え方や思っていること
　「恋や友情ってこんなこと」「お年寄りに愛の手を」など……。

D：作者の感情や心情というメッセージ
　「胸が痛い」「悲しい」「なんて赤い花なんだ！」など、心の内面を綴る。

E：物や動物を代弁するメッセージ
　擬人法（第5章01）を効果的に使い、物や動物に語らせる手法。

F：一見、シチュエーションのようなメッセージ
　前記（シチュエーションの項）のように、シチュエーションでもメッセージ（主人公の感情・思い）を伝えられる。

メッセージを表すフレーズを使う際のポイントがありますので、簡単にまとめておきます。

▲何をメッセージとするかを明確に書く
▲誰に向けたメッセージかを考えて書く
▲共感を得られやすい内容か反感を承知で書くか？
▲普遍的なメッセージか、今だけのメッセージか？
▲ワンフレーズに複数のメッセージを混在させない
▲表現のテクニック（第5章）を駆使し、深く伝わるように書く
▲伝わりやすく、わかりやすい言葉で書く
▲できれば、本心、本音のメッセージを書こう！

メッセージのフレーズを書く場合、ただ思いをそのまま書くのではなく、シチュエーションの情報を少し混ぜながら書くといいでしょう。シチュエーション自体にもメッセージ的な情報を伝えることができるからです。たとえば、「君に会いたい！」というメッセージを書く場合は……

・特定の場面やシーンの提示なしに、主人公に「君に会いたい！」と叫ばせるのか？

CamScannerでスキャン

・群衆の中の孤独効果*を狙って都会の夕暮れ、行き交う人の中で「君に会いたい！」と心の声で叫ばせるか？
・昨日まで君が住んでいた部屋の中で「君に会いたい！」と叫ばせるか？

……など、いずれにせよ場所が持つイメージやストーリーの相乗効果を狙った「君に会いたい！」にしたいですね。多くの場合、メッセージは、**サビのメロディーと合体し、強力なインパクトを持って聴き手に伝わります。**

* 人が多いほど、孤独が際立つという効果

人物を描くフレーズ

大半の歌詞には、人物が登場しますね。具体的に**人が歌詞の中に出てくる場合**もあれば、歌詞の文面には物や情景だけが使われ、それを見ている作者や人物という設定で、**文字に書かれない人物が登場する**こともあります。また、**動物や物しか出てこない歌詞が実は人の比喩として書かれている**こともあるでしょう。歌詞を学ぶ方は、自分の好きな歌詞にどんな人物が登場するか、チェックしてみましょう。

人物に関するフレーズの注意すべきポイントやテクニックを紹介します。

A：主人公の明示①

主人公が誰かわかるように書きます。主人公が書かれていない歌詞の場合、聴き手にとって、歌手（シンガー）が主人公となります。

B：主人公の明示②

主語を登場させる場合は、なるべく早い段階で書いておきましょう。フレーズの最後に主人公が登場するような書き方はあまりお勧めできません。

例：× 「行き場のない思いを抱いて　一人きりの部屋　俯いていたのはA子だった」

○ 「A子よ　行き場のない思いを抱いて　一人きりの部屋　俯いていたね」

CamScannerでスキャン

C：登場人物は最小限に

1行に3人以上の人物を登場させるのは、（特殊な効果を除いて）NGです。単純にわかりづらいからです。たとえば、1番はAさん、2番はBさん、3番Cさんに4番はDさん……といった構成なら問題ありません。

例：×「彼女が僕じゃなく　彼のほうを好きなのじゃないかと　僕は友だちに聞いてみた」

○「彼女は僕よりも彼が好き？　友達に聞いてみた」（2文に分けて書く）

×は極端な例ですが、メロディーに乗ってこのフレーズが耳に入ってきても、きっとすぐには内容を理解できないでしょうね。

D：どんな人物かを的確に

歌詞には長々とプロフィールを描く字数はありません。数ワードで、主人公を明確にイメージさせましょう。

E：映像を効果的に！

言葉から描かれる映像のイメージを最大限に活用しましょう。吉田拓郎さん作詞の「我が良き友よ」では、“下駄”“腰に手ぬぐい”“学生服”という言葉の映像効果だけで、主人公を明確に表現しています。さらに、“男の匂い”という嗅覚に訴えるフレーズを使い、イメージをさらに強めています。昭和風にひと言で表現すれば「**バンカラ**」となりますね。

F：五感に訴えて人物を描く

前項「**E**」同様に、視覚や嗅覚、その他、聴覚・触覚・味覚……などを織り交ぜて人物を描くことでも、よりリアルな表現が可能です。

例：草むしる　節くれた指　ザラザラした親父（おやじ）の手のひら

CamScannerでスキャン

G：魅力的な人物に

とくに、ストーリーの主人公となれば、「**魅力的**」は必須です。カッコいいとかイケメンであるとか、容姿のことではなく、歌詞に描かれた人間性に魅力があることは大切です。

H：名前を付けることで印象をアップ

「いとしのエリー」（サザンオールスターズ）や「傷だらけのローラ」（西城秀樹）など大ヒット曲をはじめ、童謡の「さっちゃん」「おおブレネリ」、洋楽では「ヘイ・ジュード」など、名前を使用した名曲はたくさんあります。不思議なもので、名前が付いたとたんにキャラクターに命が吹き込まれる印象がありますね。覚えておきましょう。いくつか、人物の入ったフレーズを書き出してみます。人物像や背後のストーリーなどが見えてくるでしょうか？

- 9回裏　灼熱のグラウンド　バッターに突きつけた血マメの中指
- 本ベル前　客席にはあの子　鼓動ビート　歌詞が吹っ飛んだシンガー・ソングライター
- ひたすら暗記してきたのは今日の為　偏差値や可能性など過去の話　受かれオレ！

描写、映像で切り取る

作詞におけるフレーズは、描写力でより光ります。描写は、漢字の通り「描き写す」ことで、対象物の見た目や雰囲気だけでなく、内面そのものの存在感や感情まで描くことが可能です。ここではとくに、物の描写について解説します。歌詞のフレーズにおける描写には、重要なポイントが4つあります。

描写する意味

正しく見て正確に書くというよりも、**背景に作者や主人公の思いを重ねて描写するのが望ましい**のです。本章で夕日のシチュエーションに主人公の思いを重ね

CamScannerでスキャン

たフレーズを紹介しましたね。まさに、あれが歌詞における正しい描写なのです。描写するのは、ストーリーの流れや全体のテーマに必須のもので、それを、主人公の目線で思い（メッセージ）を伝えるように描きましょう。

目で見るか、心で見るか

目か心か？　言い方を変えると、リアルに見たまま、そのままを言葉にするか、心の目で見て、感じたことを言葉にするか？　となります。歌詞のフレーズはカメラではないので、真実を写すだけでなく内面や作詞者の主観に写る映像を切り取ってもよいのですね。

そんな作者の心の目に歌ったものを巧みに表現しているのが、THE BLUE HEARTSの甲本ヒロトさんです。彼は**「リンダ リンダ」で"ドブネズミ"を"美しい"と形容し、それは"写真には写らない"美しさであると表現**します。まさに、心で見る映像ですね。

定型の描写は避ける！

日本語には、定型定番のフレーズがたくさんあります。たとえば、和歌などで使う枕詞（まくらことば）はその代表です。枕詞とは、「たらちねの→母」「あおによし→奈良」のように、特定の言葉を修飾する決まり文句ですね。しかし、基本的に歌詞はオリジナリティーを重要視し、短い言葉でよりリアルに伝えたいので、（だれもが使う）定型、定番の表現は避けたいのです。感情や主観をステレオタイプな修飾語で表現しない（第3章01）ことを再確認してください。ただし、（和歌の）枕詞などの定型表現を使うことで、歌詞の世界観を明確に表すことも可能です。下の例は、「あおによし」という枕詞を使うことで、キミの和風なイメージを強調しています。

例：あおによし奈良に生まれた古風なキミ

感情の描写には共感を！

歌詞では、**感情を描写する**こともあります。しかし、感情は人それぞれまったく違うのが基本です。そこを歌詞の表現力で、**聴き手の感情と送り手の感情をシンクロ**させたいのです。歌詞にはそれが可能なのです。

CamScannerでスキャン

感情には、喜び・怒り・哀しみ・楽しさという喜怒哀楽がありますね。また、好き・嫌いといった好悪の気持ちも感情です。それらをブレンドして「心が激しく動くこと＝感動」もある意味"感情の一種"と言ってもよいでしょう。

上記のような、さまざまな感情を伝える際、自分のことだけを考えるのではなく、聴き手の立場や経験値なども考えたうえで書く必要があります。つまり、**共感が大切なのです**。共感のない歌詞は、たんなる独りよがりの文章となってしまいます。人間の脳には、ミラー・ニューロンという、共感のためのスゴい脳細胞があるのでしたね（第1章）。

語尾・文末形式

フレーズの勢いや個性の表現にとても重要なのが、**語尾や文末形式**と呼ばれる文章の最後の表現です。語尾にはいくつかの意味合いがあります。①文の最後の部分、②単語の最後の音節、③活用語（動詞や形容詞など）の活用部分の3つです。ここでは、文末形式と呼ばれる①について説明します。文の最後の言い切りの部分である**語尾（文末形式）は非常に雄弁**です。

A：ジェンダーを表す

女性的な「〜だわ、〜かしら？」、男性的な「〜だぜ、〜かな？」など、語尾だけで主人公（話者）の性別が表現できます。もちろん、主語は女性なのに、あえて男っぽい文末にするなどのテクニックもあり**だぜ**！

B：です・ますvsだ・である

ていねいな表現とワイルドな表現！　主人公の性格表現にも役立ちます。

C：現在・過去・未来・進行形などを表す

中学英語で叩き込まれた時制を思い出しますね。食べます、食べました、食べるでしょう、食べている……など、フレーズの「時」や「様子」を表します。これは、歌詞における時間軸の流れに関係します。

CamScannerでスキャン

D：肯定・否定を表す

日本語と英語では、肯定否定の表現が真逆です。英語では、第1章の脳の働きで考えたように、文の最初に肯定否定を明示します。

①：**I think** I can do it.　　わたしは、できると**思います。**

②：**I don't think** I can do it. わたしは、できないと**思います。**

英語の例文②を見ればおわかりのように、「できない」を「don't think」と表現していますね。しかし、**日本語では、文末表現で肯定否定を表します。**英語の構文の方が理解が早いし、確実に伝わりますね。

E：口語調・文語調

文章の時代性も文末形式で明確になります。「〜でござる！」「〜なり！」とくれば一発で、文語調とわかりますね。文語調は、通常の歌詞には、あまり登場しません。特殊な効果を狙った場合がほとんどです。また、口語と文語の混在は、間違った印象を与えかねないので、要注意でござる！

F：体言止め

文末表現の一種ですが、名詞で文章を終えるテクニックの「体言止め」も効果的です。**リズムの効果や文章をスリムにする効果**があります。

俳句などはまさにリズムとスリムが大切ですので、体言止めの作品が多いですね。芭蕉の「閑さや岩にしみ入る蝉の声（しずかさや いわにしみいる せみのこえ）」「五月雨をあつめて早し最上川（さみだれを あつめて はやし もがみがわ）」などの俳句は、体言止めとなっていますね。名詞で終わる余韻が素敵です。ぜひ、使いたい**体言止め！**

G：文末に個性を

1970年代初頭に、日本語ロックの革命児としてデビューしたスーパーバンド、「はっぴいえんど」の歌詞は、ドラム担当の松本隆さんが担当していました。彼は、いくつかの曲で**「〜なんです」**というていねいな文末

CamScannerでスキャン

表現を使いました。それが当時は非常に新鮮で、日本語ロックやフォークソングによく使われました。今でも、「〜なんです」と聞くと70年代のフォーキーな感じを思い出します。このように、個性や時代性を表現できるのが文末表現なんです。

マンガの話ですが、赤塚不二夫さんは語尾で個性を出す天才でした。「だよーん」「なのだ」「ザンス」「べし」「〜のココロ」「ニャロメ」などなど、語尾の表現は重要**なのだ**。

ビートを感じる言葉のテクニック

最後は、これまで解説してきた単語単体の音数、単語同士を組み合わせて生まれるリズム、単語や文章のアクセントやイントネーション、すべてを関連させて、**印象に残るフレーズの組み立て方**を紹介します。

その最大のポイントは、心にスッと入ってくる「**字脚**（じあし）」を意識することです。ポイントごとにおさえて、より精度の高いフレーズを作ってみましょう！　なお、音数（字脚2）については、巻末付録でさらに詳しく解説しています。

字脚とは

ワンフレーズがどのような字数（=音数）で構成されているか……それが字脚です。1番と2番を同じメロディー（リズム）で歌えるようにフレーズの音数を合わせることを、**字脚をそろえる**とか**字脚を合わせる**と言います。

字脚の数え方

歌詞のフレーズの字脚を数える場合は、音数と言う小さな意味のまとまりで区切って数えるのがよいでしょう（第2章02）。通常は1文字1音、「ー（長音）」・「っ（促音）」・「ん（撥音）」も1音、「きゃ」などの拗音は、「き」＋「ょ」で1音です。実例をもとに数えてみましょう。

例：

激烈な闘争心　爆発するパトス　青春は瞬間のビッグバン　俺のストーリー

CamScannerでスキャン

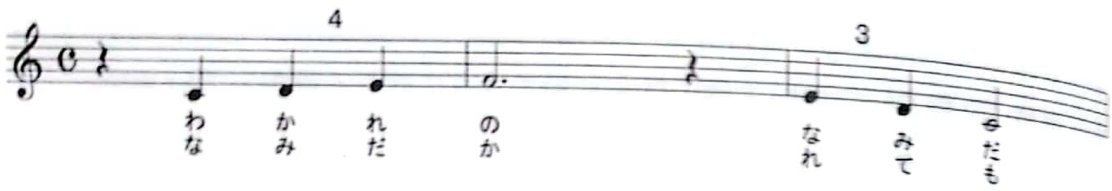
① スペースで区切ったフレーズごとに、11・9・15・8と数えましたか？
② それとも修飾語と体言に分けて、56・63・555・35と数えましたか？

どちらも間違いではありませんが、作詞として考えるなら、正解は②ですね。メロディーとの絡みを考えると、①では括りが長すぎます。②くらいの音数の区切りで数えるのがリズムを把握しやすいでしょう。メロディーも考えやすいです。メロディーのフレーズも、音数を数えると一般的に10以下が多いです。

同じ字脚でも違うリズム

演歌や童謡では、七五調の字脚が多いです。七五調は、安定感と気持ちよいリズム感がありますが、堅苦しく古くさい感じがする場合もあるので要注意ですね。演歌など字脚に厳しい世界では、同じ「7」でも「4+3」と「3+4」では別物と考えています。これは、メロディーを考えるとわかりやすいです。

[譜例 3-1]



Sound Example

ここから七五を英数字に変えて解説します。[譜例 3-1] は、4+3のメロディー例です。そこに、「わかれの・なみだ（4+3)」「なみだ・かれても（3+4)」という歌詞を乗せています。上段の「わかれの・なみだ」はメロディーの音数（リズム）と字脚のリズムが合っていますから、すっと歌詞が入ってきます。

下段は、3+4という字脚違いの歌詞のために、「なみだか〜〜れても」と言葉のフレーズの切れ目に違和感がありますね。このあたりは、メロ先の実践編（第6章）で詳しく語ります。

リズムの良い字脚とは

七五調以外で、かなりリズムのよい字脚の例を紹介しましょう。

A：4＋4＋5

タタタタ・タタタタ・タタタタタのリズム。童謡のタイトルなら「北風・小僧の・寒太郎」とか「線路は・続くよ・どこまでも」、ロックなら「完全・感覚・Dreamer（ドリーマー）」（ONE OK ROCK）、「花火と・漫画と・チョコと雨」（はちみつロケット）……などなど、軽やかなリズムが特徴です。

B：3＋3＋3

3音の連続もリズムがいいです。3音の言葉は、なんでも3回くり返すと、リズム感が生まれます。「好きさ・好きさ・好きさ」「春よ・春よ・春よ」「君に・君に・君に」など。また、**3音ふたつ（3+3）**もリズムがいいですね。

Memo

日本人は3＋3が好き！

アメリカからやってきたハンバーガーのマクドナルド・チェーン。英語の正式な発音は、太字がアクセントの「マク**ダァ**〜ナル（ド）」で、子音の最後のド音は、ほとんど聞こえません。しかし、日本マクドナルドを立ち上げた藤田田（ふじたでん）社長は、日本人に「マク**ダァ**〜ナル」の発音は無理だとして、アメリカ本社に「マクドナルド」を提案しました。当然、アメリカ側は大反対です。その時、藤田社長は、「日本人は、3＋3のリズムが好きで、マクド＋ナルドとすれば3＋3になって、リズムもよく、発音もしやすく覚えやすい！」と主張し、やっとのことでアメリカ側から承認を得たそうです。ネーミングにも字脚の感覚は大切なのですね。

CamScannerでスキャン

03

[実践] フレーズの15秒トレーニング

さまざまなフレーズを考え、実際に声に出して読んでみましょう。ストップウォッチやSound Exampleを使うことで15秒のサイズ感を体得します。リズムを感じながら、言葉をサウンドの流れに乗せていく感覚を体感してみましょう。テンポや語数によっては、1文でも2文でもOKです。

なお、Try 1 〜 Try 2 のSound Exampleには、最後に解答例が録音されています。可能なら、適当にメロディーをつけて歌ってみましょう。

Try 1

5W1Hを意識した15秒フレーズをいくつか書いてみましょう。その際、テーマやコンセプトなどフレーズの背景も意識しましょう。また、字脚を数えて書き添えましょう。

例：【テーマ】彼女との初めてのデート ……　君と二人／海沿いのオープンカフェ／湘南の潮騒が／サザンに溶ける夏／1979（ナインティーン・セブンティーナイン）（6／56／55／9／168）

Sound Example

Try 2

シチュエーションとメッセージの15秒フレーズを、1フレーズずつ書いてみましょう。その際、テーマやコンセプトなどフレーズの背景も意識しましょう。また、字脚を数えて書き添えましょう。

CamScannerでスキャン

例：シチュエーション　……

さっきから　フリーズをくり返す　PCのDAW(ダウ)*　君に贈るメロディー
なかなか進まない　(5／55／64／45)
マイナーコードは使えない　サビはもちろんメジャーセブン　イメージだけが　脳内ダンス　(85／76／7／7)

メッセージ　……

助けてMIDI(ミディ)**　助けてVOCALOID(ボーカロイド)***　僕のハートビート　僕のロンリーネス　あの娘(こ)に伝えて　(42／46／36／35／44)
助けてDAW　助けてVOCALOID　僕のウォームハート　僕のハッピネス　あの娘に伝えて　(42／46／36／35／44)

*　音楽制作ソフト　**　音楽用のデジタル規格　***　初音ミクなど音声合成ソフト

🔊 Sound Example

Try 3

指定の字脚（A、B）で、自由気ままにフレーズを書いてみましょう。テンポによって、朗読のスピード感が変わってくることを意識しましょう。

(字脚A)　445　445　77　575
(字脚B)　33　33　555　7533

🔊 Sound Example

Try 4

自由に、約30秒ほどの長めのフレーズを書いてみましょう。

🔊 Sound Example

※🔊 Sound Exampleの音源は、約2倍の30秒になっています。

CamScannerでスキャン

4章

ブロックで15秒作詞

本章では、ワンブロックの歌詞を書いていただきます。ここで状況の書き方や思いの伝え方をマスターすれば、あとは、ブロックのようにつなげていくだけです。演歌や童謡など、1番（ワンコーラス）のみ、つまりひとつのブロックだけでできている曲も多いです。
小説が結末までの流れで楽しむアートなら、歌詞は流れの断面を楽しむアートです。どの断面を切っても伝わるように書くのです。その断面が、ある意味ブロックなのです。本章で、ブロックの技術を身につけてください。

CamScannerでスキャン

01

ブロック作詞法の基本

思いをつめ込んだ言葉の宝石箱！

これまで、**「単語→フレーズ」**と解説してきましたから、ここからは、もう少し長い**ブロック**について説明いたします。

ブロックとは、クラシック音楽でいうメロディーの楽節（大楽節、小楽節）、ポピュラーでいうAメロディー、Bメロディーなど……メロディーや歌詞のひとまとまりを指します。歌詞の場合、フレーズをいくつかまとめたものと理解するとわかりやすいです。

単語＋単語＋単語＋……フレーズ
フレーズ＋フレーズ＋……ブロック
ブロック＋ブロック＋……コーラス
コーラス＋コーラス＋……1曲完成！

ブロックの構成

坂本九さんの「上を向いて歩こう」を例に、まずは次のブロック構成の図式を見てみましょう。AやBで示した部分をブロックと呼びます。A/2は、Aメロディーの後半だけを歌っているため、このように表記しました。A、Bと名付けたのは、それぞれメロディーが違うからです。歌詞、詩歌などでは、ブロックを連（れん）または節（せつ）と呼ぶことがあります。

・「上を向いて歩こう」のブロック構成の図式化

A 上を向いて歩こう
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

A 上を向いて歩こう
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

B 幸せは・・・・・・
幸せは・・・・・・

A 上を向いて歩こう
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

A/2 （間奏＝口笛…）
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

B 悲しみは・・・・・・
悲しみは・・・・・・

A 上を向いて歩こう
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・
・・・・・・・・・

ブロックの書き方

歌詞におけるブロックの注意点は、**「ひとつのブロックで言いたいこと、伝えたい思いや情景、メッセージなどはひとつだけ！」**とすることです。ひとつのブロックにあれもこれも盛り込もうとすると、意味が伝わりにくくなってしまいます。

もちろん、**シチュエーションのブロック**や**メッセージのブロック**というように、役割が明確なブロックもあれば、**シチュエーション2行＋メッセージ2行のように合体してひとつのブロックを構成**することもあります。意味がゴチャゴチャせず、すっと頭に入る内容ならば、自由自在に書いてください。「上を向いて歩こう」Aブロックの場合は、メッセージ2行＋シチュエーション2行でひとつのブロックとなっています。

CamScannerでスキャン

上を向いて歩こう
↓
涙をこぼさないという理由
↓
春の日の回想
↓
ひとりぼっち

ブロック（上を向いて歩こう〜ひとりぼっち）
メッセージ（上を向いて歩こう〜涙をこぼさないという理由）
シチュエーション（春の日の回想〜ひとりぼっち）

このように、メッセージとシチュエーションが合体していても、聴き手の頭にはひとつのミニストーリーとして意味が入ってくるので問題ないのですね。

ブロックのサイズ感

ワンブロックの言葉や行数の分量感はどのくらいでしょう？　これこそテンポや曲想（バラードかロックンロールかなど）、8ビートか16ビートか？　などでまったく変わります。詞先で書く場合は、仕上がりの音楽イメージを意識しながら、分量感を決めていかなければなりません。

どうやって言葉の分量感覚を身につけるか？　それは、さまざまなタイプの音楽を聴き、リズムやメロディーの世界観を体感し、歌詞カードを読み、音読し、歌ってマスターするしかありません。演歌や歌謡曲、童謡などは、ワンブロックの歌詞が短い傾向です。ラップ混じりの今様の楽曲のワンブロックは、とっても長いですね。やはり、経験で学んでいくしかありません。これぞ、脳の働きである**スキーマの感覚**ですね（第1章02）。この章の最後にも、実践課題としてさまざまなタイプのSound Exampleを用意しますから、ぜひ、それも分量感の教科書として活用してください。

CamScannerでスキャン

シチュエーション・ブロック

魅力的にシーン・人・ストーリーを伝えよう！

シチュエーションをメインに伝えるブロックを、本書では「**シチュエーション・ブロック**」と呼びます。シチュエーションとは、場面や人物、ストーリーなどの情報を伝える部分ですね（第3章）。まずは、シチュエーション・ブロックを作成する際の注意点をおさえましょう。

時のシチュエーション

現在・過去・未来という時に関する情報は、ワンブロックの中に混在させない方がよいでしょう。ブロックの中は、**ひとつのまとまった理解**が基本でしたね。ですから、1行目現在、2行目過去、3行目また現在……のように、フレーズの時間軸がぶれるのは好ましくありません。わかりづらいし、誤解が生じる可能性が高いからです。

「上を向いて歩こう」Aブロックの場合、前半2行は現在です。しかし、後半の2行は過去の回想です。つまり、現在→過去という時の逆行が起こっています。ただし、「思い出す〜」という**過去に誘導するハッキリとした言葉**があるので、聴き手は誤解することなく理解できますね。

このように、時を表すテクニックをたくさん覚えておけば、誤解や勘違いを防ぐことができますね。次に、時についての重要ポイントやテクニックを列記します。

A：時間軸に沿う

歌詞もエッセイも小説も、**時間軸を意識して書くことが重要**です。時間

CamScannerでスキャン

軸とは、時の流れですね。もともと、**人は過去から現在……という流れで自然に物事を理解できる**ようになっているのです。この点を意識してください。

時間軸をうまく活かした歌詞として、「12/26以降の年末ソング」([ALEXANDROS]) を紹介しましょう。タイトルからして時間軸を意識した感じですね。大晦日を、あと1時間、2分、50秒と時間を区切って語っていきます。まさに、歌詞で行うカウントダウンです。

もう一作、竹内マリアさんの「人生の扉」もタイトルから時の流れを感じます。サビは、英語なのですが、20代は〜、30代は〜、40代は……と時間軸に沿って90代まで描いていくのですが、泣けてくるほど感動的な歌詞です。両作品の歌詞をぜひ読んでみてください。

B：過去を示す言葉

日本語の場合、文末の表現で時制を表しますね。「食べる→食べた」「飛ぶ→飛んだ」……のように、「た・だ」といった過去を示す助動詞があれば、過去を示しているとわかります。また、「昨日」「5年前」「今しがた」「思い出せば」のような言葉があれば、明確に過去であることがわかります。

しかし、体言止め（第3章02）や名詞だけのフレーズの場合は助動詞が使えないので、過去を示す言葉がとても重要になってきます。

例：きのう　窓ガラス　夕焼　渡り鳥　一粒のなみだ

上記文例では、冒頭に「きのう」がなければ、現在の状況を示した文となるでしょう。しかし、最初に過去をアピールしたので誤解はなくなります。また、こういった名詞のつながりでできた文にも時間の流れがちゃんとあります。

例：昨日の話→窓ガラスを見た→夕日の赤が見えていた
→渡り鳥が横切っていった→それを見た主人公は涙を流した

まさに、時間軸通りですね。渡り鳥は、去って行った恋人を暗示するのでしょうか？　このように、過去を示す言葉のチョイスにもこだわっていきましょう。

C：過去に挟まれた現在形

ときに、過去形に挟まれて現在形が登場することがあります。

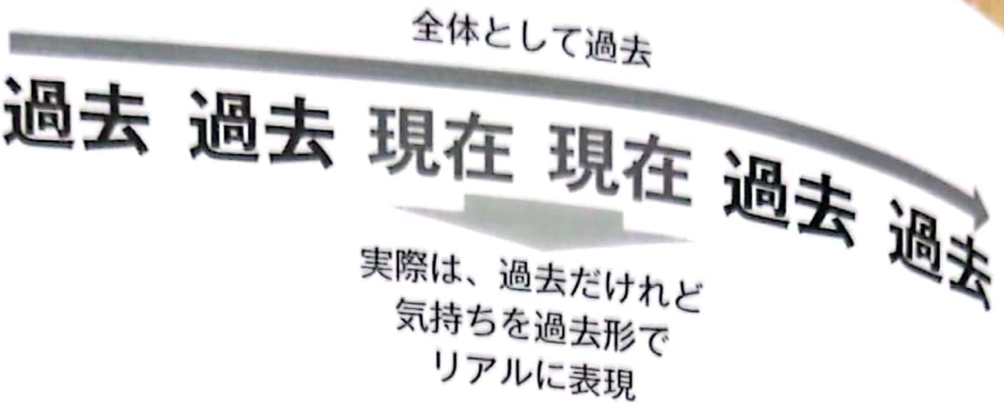
例：机にはボトルが倒れ
テレビの画面　砂嵐が吹き荒れていた
君は　なにも**語らない**
僕は　**涙止らない**
二人　砂嵐に包まれていた

上例のブロックは、基本的に過去の出来事です。君と僕の別れの場面ですね。しかし、君と僕の行は現在形で書かれていますね。明らかに過去とわかる場合、現在形で書くことで、気持ちのリアリティーが明確に表現できる効果があります。この現在形の2行は、韻の効果を狙った表現であることに、お気づきでしょうか？

君は　なにも語らない
僕は　涙止らない

「なにも」と「なみだ」の“な音”は、**頭韻**（とういん）といって語の頭の響きをそろえて響きを美しくするテクニックです。「ない」で、文末の音もそろえていますね。これは**脚韻**（きゃくいん）といいます。韻については、第5章もご覧ください。

CamScannerでスキャン

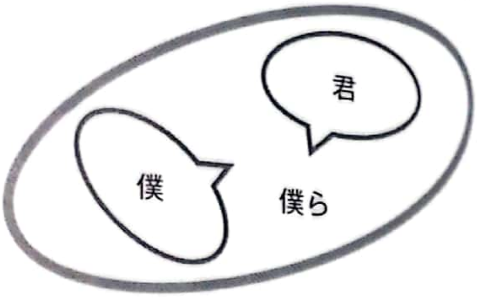


人物のシチュエーション

人物に関するシチュエーションを書くときの重要ポイントとして、**主語を明示しなければ、そのストーリーの主人公が主語となる**……ということがありましたね（第3章)。もうひとつ、**人物を登場させすぎない**ことも注意点です。実際の作品を例に、詳しく確認していきましょう。

主語は、僕や君、アイツといった代名詞や、人名をそのまま使います。フレーズの複数の人物が登場するブロックでは、主語の表記に気をつけたいところです。とくに、

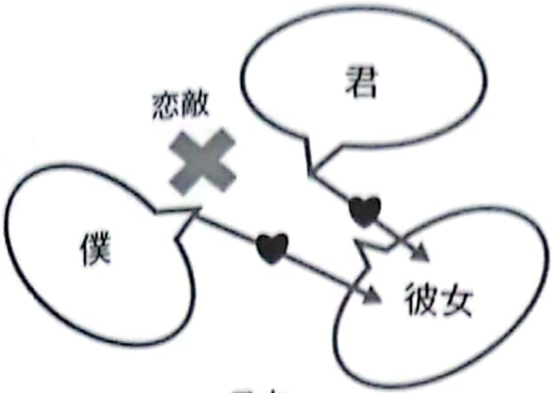
BUMP OF CHICKENの「天体観測」には、「僕と君」のふたりが登場します。おもしろいのは、「僕ら」という言葉を使い、ふたりをひとまとめにして語っているブロックがあることです。また、この歌詞は人物の描き方もうまく、過去から現在までの時間の流れが非常にわかりやすく理想的に書かれているのが特徴です。



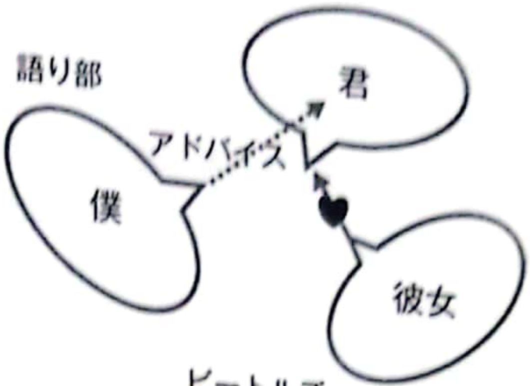
天体観測

洋楽では「She Loves You」（ビートルズ）が、自分（僕）を主語として、友だち（君=You）と友だちのことを思っている彼女（She）の関係を歌っています。日本語の歌だと、登場人物が3人もいると複雑な関係を描いてしまうパターンが多いのですが、ビートルズの楽曲では、自分（僕）は語り部に徹して、友だち（君）と彼女の関係を歌うという、非常におもしろい設定です。いろんな僕・彼女の関係を考えてみるのもおもしろいでしょう。

CamScannerでスキャン



日本



ビートルズ

さて、主語と語尾は、関係性を紐づけたほうがわかりやすいので、書くときは気をつけましょう。ステレオタイプな例で恐縮ですが、主語が「僕」なら文末は「ですます」、「俺」なら文末は「だぜ」のように。今風の女性の場合、主語を「オレ」や「ウチ」、文末を「なんだ」……のようにさっぱりした表現にするなど、いろいろなバリエーションを考えることも可能です。

Memo

不思議な主語の「君」と「あなた」

二人称の「君」や「あなた」は、通常、目の前にいる相手に対して使いますね。しかし「君が旅立ってから　僕は　君のことばかり考えているんだ」的なフレーズの場合、「君」は目の前にいません。「あなたを探している　あなたは何処に？」の「あなた」もおそらく遠くにいるのでしょう。

ある意味、こういったラブソングでの「君」と「あなた」は、もはや**恋人を意味する代名詞**であると言えそうです。もちろん、自分の心の中にいる人に向かい、**「君」「あなた」**と呼びかけていると理解してもいいでしょうね。

CamScannerでスキャン

場所のシチュエーション

場所に関しても人物の注意点と同様に、ひとつのブロック内で不自然な場所移動は避けた方がよいでしょう。あるいは、**つながるブロックとブロックで、テレポーテーション的な移動は避けましょう。**場所に関するシチュエーション・ブロック作詞のテクニックをいくつか紹介します。

例：壁のルノアールを見つめるキミ
　　僕は静かにコーヒーを飲んでいる
　　公園で遊ぶ子供たち
　　きっとこれが最後の想い出

上記の例では、前半が明らかに喫茶店の様子なのに、3行目で公園の子供たちを描いています。これでは多くの人が違和感を覚えるでしょう。実は、喫茶店の窓越しに子供たちの賑やかな笑い声が聞こえてくる、というシチュエーションです。外の賑やかさとふたりの沈黙の対比表現なのですが、このままでは伝わりづらいです。「公園で遊ぶ子供たちの笑い声」など、「声」という要素を示せば、窓越しに笑い声が聞こえてくる様子が明確になりますね。違和感はなくなるでしょう。

A：場所にメッセージを語らせる

詞の中で「場所」や「そこにある物」にメッセージを語らせることが可能です。第3章では、夕日の例を挙げ、修飾語の持つイメージで場所や物に思い（メッセージ）を付加するテクニックを紹介しました。ここでは、場所自体がメッセージを語る例として「歩道橋」を考えてみましょう。

著者の先輩、作詞家の夏冬春秋（かとうはるあき）さんは、「土曜日の午後」で、自分の彼女が歩道橋の向こうで手を振っているシチュエーションを描いています。そして、彼女が歩道橋を渡り自分のほうにやってくることを「空を駆けてくる」と比喩しました。この場合、歩道橋はふたりの心のつながりを示すメタファー（比喩）と考えられます。横断歩道でもよさそうですが、2D（平面）よりも、3D（立体、空間）の歩道橋のイメージの方が強烈です。

CamScannerでスキャン

背景に、まっ青な空さえイメージできます。先輩の作品には必ず季節があって、その映像が詠み込まれているのです。先輩！　さすがです。

B：場所の映像効果

その場所ならではの映像イメージを歌詞ブロックに付加します。湘南やカリフォルニアといえば海や砂浜、太陽のイメージですね。湘南サウンドやサーフミュージックの音が聴こえてきそうです。映像が加わることで、歌詞の内容に具体性やインパクトが付加されます。しかしオシャレだからといって、実際に行ったこともない場所を書くのは、あまりおすすめしません。どうしても表現が薄っぺらになりがちです。

逆に、ネットや書物で徹底的に調べあげて自分なりの映像イメージを構築して、場所を描くのもいいでしょう。今のようにインターネットが普及していなかった時代、推理小説作家の松本清張先生は、鉄道の時刻表と地図や地形図でリアルに場所を描いていたそうです。

C：映像のフォーカスとパンニング

「フォーカス（Focus）」は、カメラの焦点合わせですね。「パンニング(Panning)」は、カメラを左右・上下に移動しながら撮影する方法です。このテクニックを作詞に盛り込むことができます。

弊著『「童謡の法則」から学ぶ作詞・作曲テクニック』(全音楽譜出版社)でも詳しく解説しましたが、童謡「赤蜻蛉(あかとんぼ)」では映像のフォーカスのテクニックが使われています。1番の遠くの空から4番の手元の竿の先まで、グググググと焦点が近寄ってくるのです。

次は、「赤蜻蛉」とは逆の、近くから遠くへ焦点を移動する例を見てみましょう。

例：ボクはスナイパー　心のライフル
　　照準器の十字に写るジュリア　ハートにロッキング・オン

自分の思いを「心のライフル」と比喩して、遠くの彼女（ジュリア）にフォーカスを飛ばします。その映像イメージは、イラストのような感じに

なります。焦点が「自分の心→照準機→彼女のハート」と移動していきますね。

彼女の名前がなぜジュリアでしょう？「しょうじゅんきのじゅうじにうつる　ジュリア」となって「ジュ音」、「ジ音」で韻を踏んでいるのですね。

パンニングは、カメラ（作詞者の視線）の左右の動きです。バスガイドさんの「右に見えますのは……、左は……」というナビゲーションを歌詞で行うイメージです。

例：東の空の真っ黒な雨雲が
　　南の曇り空を侵食しながら
　　泣き顔の西日を
　　地平線に沈めようとしている
　　僕のベランダ映画館

例の歌詞は、南向きのベランダから見える映像を左から右へとパンしていますね。実は、我が家のベランダのある日の映像です。

ストーリーのシチュエーション

本章では「ブロック作詞」として、数行ひとまとまりの歌詞の書き方を考えますので、当然、ストーリーもワンブロックに全体の一部分を描くことができればOKです。ただし、その一部分にも意味をこめ、そこだけ聴いても意味が通るように書くことが重要です。そのためには、数行でひとつのエピソードをまとめる訓練をするとよいでしょう。

起承転結の4コマ漫画にたとえるなら、そのひとコマひとコマを歌詞のブロ

CamScannerでスキャン

クと考えます。4つの役割のエピソードがあって、全体としてのストーリーがあり、どのエピソードを読んでもおもしろい……というのが理想ですね。

好例として紹介するのが、ワンブロックの短いストーリーをつなぎ合わせて、大きなストーリーを創り上げた坂本九さんの「明日があるさ」(ウルフルズやRe:Japanもカバー)です。また、エバーグリーンな名曲、「四季の歌」(歌:芹洋子)も4つのブロックがそれぞれ春・夏・秋・冬のエピソードを描いています。ぜひ歌詞を読んでみてください。

では、ストーリーのシチュエーションをブロックで作る際の注意点をまとめます。

サウンドバイトを意識する

ストーリーのワンブロックは、サウンドバイトな15秒前後から、そのくり返しの30秒程度を意識してまとめるとよいでしょう。第3章で練習した15秒で1~2フレーズという感覚を思い出してください。

記憶の許容量を考える

マジカルナンバー7±2(第1章02)を意識して、ワンブロックに情報をつめ込み過ぎないようにしましょう。そのためにチャンク化や映像化、五感に訴えるテクニックを活用し、文字のみでストーリーを伝えることのないよう、十分に意識しましょう。

共感を得られるストーリーを描く

ワンブロックで描くストーリーは、単なる物語の情報だけでなく、聴き手の共感を得られるような、心情的な思いやメッセージなども付加できるのがベストです。次の例詞で確認してみましょう。Aメロディーをイメージしたシチュエーション・ブロックです。

例:毎朝　7時の循環バス	446
遅れることしか　能がなく	445
定員オーバー　乱暴運転	4444
それでも　7時の循環バス	446

CamScannerでスキャン

あの子が毎日　乗ってるからさ　447
混雑オーケー　感情高揚　4444
今日こそ祈るよ！　接近遭遇　4444

毎朝、通勤（通学）に使う循環バスであの子との接近遭遇を祈っている……というストーリーですね。特別のドラマではなく、単純に普通の男性の平凡すぎる日常を切り取ったものです。

字脚や下線の部分を見ると7行ワンブロック内では、「3行＋3行＋1行」という構成になっています。テンポにもよりますが、前半を15秒以内、後半も20以内ほどのサイズ感でしょうか？

さて、物語は、冒頭から自然に聴き手の頭に入っていくように進行します。前半でバスの説明をし、後半で気になる女性が同じバスに乗ってくる説明をしていますね。まさに、シチュエーションです。しかし、最後の2行は、主人公の思いです。混雑したら、彼女と接近遭遇できるかもしれない！　むしろ、混んでほしい！　まさに、主人公の心情というメッセージです。**物語の情報にメッセージで味付けをしているのです。**

歌詞のテクニックのヒントを解説します。この例詞は、4音のくり返しや多用でリズムの効果を強調しています。それから、2行目に「擬人法」というテクニックを使っています（第5章01）。能がないという表現は、人に対して使う言葉ですが、それをバスに対して使っています。姉妹本『15秒作曲入門』では、この歌詞にメロディーを付けて解説に使っています。お持ちの方は探してみてください。

CamScannerでスキャン

メッセージ・ブロック

メッセージ！　歌詞を書く根源にある思い

メッセージをメインに伝えるブロックを本書では「**メッセージ・ブロック**」と呼びます。**メッセージとは、感情や感動、考えなどの情報を伝える部分**ですね。フレーズの章でかなり詳しく解説しましたので、ご確認ください（第3章）。ここでは、ブロックとしてメッセージを伝えるポイントを紹介します。

メッセージ・ブロック作成のポイント

まずは、メッセージを伝えるにあたり、注意していただきたい点を挙げます。

A：ワンブロックにワンメッセージ！

　ひとつのブロックには、ひとつのメッセージを基本にしましょう。たった1行で伝えられるメッセージでも、それを印象づける数行を重ねることでより相手の記憶に伝わるのです。

B：誰から誰へ向けたメッセージか？

　ポピュラーの歌詞の場合、**誰から？　にあたる多くが「主人公=シンガー」**です。また、**誰に向けて？　は「聴き手=リスナー」**です。しかし、世界や自分自身に向けて……など、可能性はたくさんあります。設定がぶれないよう、気をつけてください。この点は、次項の「話者」で解説いたします。

CamScannerでスキャン

C：「常識的」か「オリジナル」か？

「常識的なメッセージ」とは、当然ながら誰でも知っているような内容でしょう。リスナーは共感しやすいですが、新鮮さや感動は少ないかもしれません。これまでたくさんの曲で訴えられてきた常識的なメッセージなら、**描き方や独自の目線を加えるなど、新しさを加える努力**をしたいですね。後者の「オリジナリティーあふれるメッセージ」なら、意味がよく伝わるように、ていねいに書く必要があります。

D：メッセージを鮮烈にするシチュエーション情報

シチュエーション・ブロックで解説したように、メッセージとシチュエーションを混在させることで、それぞれの意味合いを光らせるようにしましょう。たとえば、「平和を祈ろう」というメッセージの最後に「広島の空の蒼さに」という場所（シチュエーション）を加えるだけで、意味合いがまったく違ってきますね。

例：平和を　平和を祈ろう
　　平和を　平和を誓おう
　　広島の空の蒼さに
　　誓おう

広島という被爆した都市名を挙げることと、平和の象徴のような青い空

(視覚情報) を重ねることで、より強いメッセージとなりますね。

E：メッセージは強く伝えたい

くり返しの手法や冒頭にアピールするなど、記憶の効果を狙いましょう。脳が記憶に残す仕組みの知識が役に立ちます（第1章　初頭効果・新近効果・くり返し効果)。メッセージには、大きく分けて次の3種類があります。

① 強烈かつ明確にメッセージとわかるもの
② 軽くさりげなくメッセージして、後でじんわりと聴き手の心に響いてくるもの
③ おそらく誰も気がつかないであろう、隠しメッセージのようなもの

どの伝え方にしようか？　と考えるのも作詞の楽しさでしょう。もちろん、何を伝えるのか？　という本質がなければメッセージとは言えません。

F：言葉のチョイス

英語や外来語、オリジナル・ワードなど耳に残りやすい言葉を効果的に使うことも大切です。英語や外来語の使用は、意味を伝えるための場合も多いですが、むしろ響きやリズムを活かすために使うこともよくあります。音楽の世界観を明確にするために使うこともあります。たとえば、ロックっぽく仕上げるために、サビ頭を英語にするなどは常道ですね。

例：　Shake it all night long　君のために　ボクは Feel so good

文字で書いていると、恥ずかしくなるようなフレーズも、ロックっぽいブロックに収まれば、なんとなく様(さま)になるものです。

G：さまざまな文章形式

通常の肯定の文ではなく、疑問文・否定文・反語形式などで意味を強調し、聴き手に強くアピールするのも大事です。次の例は、肯定文の「世界

CamScannerでスキャン

は君を待っている」を同じ意味になるように書き換えたものです。少し理屈っぽいのですが、ひねりがきいておもしろい表現になっています。

通常の肯定文　「世界は君を待っている」
→　疑問文　「君は知っているかい？　世界は君を待っているんだ」
→　否定文　「君を待っていない世界なんて　要らない」
→　反語形式　「君を待っていない世界なんてあるのだろうか？（いいや世界は君を待っている）」

H：有名句や引用句

著名な固有名詞や知恵の言葉、諺などを印象的に挿入。ディランが……レノンが……聖徳太子が……など、歴史的に著名な人名やその言葉の引用は可能です。聴き手が「知っている！」と感じ、歌詞に対する共感や好感を覚えてもらう効果があります。

例：教えて　**アインシュタイン**　恋の**相対性理論**　ボクの想いは光速さ
最後の**聖徳太子**に羽が生え　飛んでいってしまったよ　（聖徳太子は一万円札の肖像画）
太平の眠りを覚ますジョーク言う　君のセンスに夜も寝られない
(太平の眠りを覚ます蒸気船　たった四杯で夜も眠れず　のパロディー)

I：スキャット、オノマトペ

ハナ肇とクレージーキャッツの大ヒット作「スーダラ節」のサビはスキャットで「♪スイスイスーダラ……」、「ちびまる子ちゃん」のテーマは「ピーヒャラピーヒャラ……」と歌っているだけですが、曲の楽しさやおもしろさ、明るさは、確実に伝わってきますね。言葉にならない思い。それも、大きな意味で、メッセージ・ブロック！　です。

CamScannerでスキャン

CamScannerでスキャン

メッセージ・ブロックの一例

ここで、メッセージ・ブロックを意識した短いサビの例を紹介しましょう。

例：ボクは走る　友の元へ	33　33
ボクは走る　走る　大地(アスファルト)を蹴って	333　63
走る　走る　走る　**メロスがボクの背中を押した**	333　4343

サビをイメージした3行のブロックですが、最初の2行は、主人公の「ボク」が友の元へ走っている状況だけですね。しかし、3行目に**メロス**という言葉が登場すると、一転、**太宰治の『走れメロス*』**の世界観が加味され、メッセージ・ブロックの意味合いがグッと増幅されます。しかも、太宰好きの文学青年という主人公（ボク）のイメージも付加されますし、（小説に描かれた）友だちとの友情や信頼も描けます。

細かいテクニックですが、「走る」の登場回数を1行目1回、2行目2回、3行目3回と増やすことで、思いの強さや走るスピード、頑張りがクレシェンド（だんだん増加）していく様子を表しています。

大地と書いて、アスファルトと読ませていますね。チョットした歌詞カードのテクニックです。漢字（大地）のイメージは、メロスが走った野原や山の世界観ですし、読み（アスファルト）は主人公が今、都会を走り抜けている様子を表しています。聴いただけではわかりませんが、歌詞カードを見るとわかる、ダブルミーニングといえます。

最後に、リズム（字脚）をご覧ください。3のくり返しと「4+3=7」を応用したリズム感が大変によいですね。走る躍動感やスピード感を3のくり返しで表現しているのです。

* 死刑を覚悟で友人のために走るメロスを描いた太宰治の代表作。

ブロックが伝える感動とは

シチュエーションとメッセージ、それぞれのブロックで実にさまざまな内容を

CamScannerでスキャン

伝えられることがおわかりいただけたと思います。そういった歌詞のブロックを下から支えるのが**感動**です。辞書では、「物事に（特別な意味や価値を感じて）強く心を動かされること。また、その心持ち」などと解説されています（『明鏡国語辞典』より）。つまり、感動は心の問題ですから、同じものを見聞きしてもリアクションは人それぞれとなりますね。経験値や生きてきた環境などが違うのですから当然と言えます。そこが、表現における感動の扱い方の難しさです。しかし、自分の感動をサビに書き、それに聴き手が感動してくれたときこそ、歌詞の醍醐味を味わえる瞬間と言えます。ここでは、歌詞の最重要ポイントとも言える「感動」とはなにか？　その表現方法などを解説します。

A：歌詞で伝えられるのは自身の感動体験

自分が感動したことなら心の動きをリアルに覚えているので、その気持ちを素直に表現すれば、感動を文字にすることが可能です。しかし、リアルな感動体験がない事柄を想像で言葉に起こしても、それは「なんちゃって感動」でしかありません。そんな感動のレプリカでは、聴き手が共感するはずがありませんね。**自分の感動を思い起こしながら、フレーズを紡いでいくことこそ、感動を伝える唯一の方法**です。

B：感動を語る言葉

一口に感動と言って、どんな心の動きを我々は経験してきたのでしょうか？　その心の動きや経験を詞に落とし込むにあたり、みなさんには言葉のチョイスが必要になります。NHK放送技術研究所が感動を言葉に表す分類を行っており、それが非常に興味深いのでここに紹介いたします。感動語を分類することで、人の心にどんな種類の感動があるのかわかります。

感動語の分類は、**受容的**（=受け身的）な感動には**充溢**（じゅういつ）（満ちあふれること）と**享受**（受け入れて味わう）があります。その表出として、**魅了・興奮・歓喜**と**悲痛・覚醒**があります。代表的な感動語は次の表をご覧ください。

・感動評価尺度の表

下位尺度名		提示した評価語
受容的	充溢	胸がいっぱいになる（愛・よい・涙）
	享受	心が温まる（ありがとう・安らぎ・なんかよい）
		心にしみる（感涙・たそがれ・さみしい）
表出的（正の感情）	魅了	心を奪われる（きれい・雄大・思わず無言）
		胸を打つ（心が熱くなる・こみあげる・胸がキュンとなる）
	興奮	興奮する（うわぁ・気持ちが高鳴る・人に言いたくなる）
	歓喜	心が躍る（おいしい・共感・わーい）
		歓喜する（うれしい・ヤッター・やっとの思い）
表出的（負・中立の感情）	悲痛	背筋がゾッとする（パニック・驚がく・緊迫）
		やりきれない（無情・打ち震える・号泣）
	覚醒	心をわしづかみにする（鳥肌が立つ・震える・ドキドキする）
		目が覚める（意外・スピードがある・大きい）

引用元：ＮＨＫ放送技術研究所　報告書「音楽聴取における感動の評価要因」

胸がいっぱいになって、心が温まって、心にしみて、興奮して、心が躍って、背筋がゾッとして……表を見ているとたくさんの感動があることがわかり、それぞれの感動に言葉が当てはめられていることにも……感動します。あなたが書きたい歌詞の背景にある思いや感動は、表のどれに当たるのでしょうか？

C：共感

感動には、共感が必須です。歌詞でどんなに詳しく気持ちや感動を解説しても、聴き手がまったく未経験、未体験のことであると、想像の壁を越えられません。共感があれば、聴き手も「ああ、あの感情だな！」と「理解=共感」できます。**共感はなつかしさ**であると言ってもいいでしょう。

歌詞は、**共感という下敷きの上で、感動という絵を描くアート**でもあり

ます。歌詞で描く共感は、同じようなタイプの別の感覚を例に挙げてもよいでしょう。作詞家の描きたいAという感動！　それはリスナーには未知の世界です。そこで作詞家は「Aは、リスナーも知っているBと似ているんだ」と解説します。そうすると、リスナーは自分なりにBから類推してAを共感できるでしょう。歌詞の表現力の無限の力で、共感の幅はどんどん広がっていきます。

D：感情移入

共感と似た感覚に感情移入があります。共感は人と人の共通感情でしたが、**感情移入は、人が物や芸術作品に心を同化させることを言います。**

人の心は不思議です。なにも表情が彫り込まれていない能面は、見る人の感情によってさまざまに見えると言われていますが、こういった**能面の表情認識は感情移入の働きだそうです。**歌詞に感動するのも、感情移入の働きが影響します。歌詞の登場人物の思いには共感を覚え、物事や景色の表現、あるいは歌という芸術作品自体に感情移入し、感動が広がっていきます。そこまで歌詞として描けたら、最高ですね！

E：驚き

驚きとは、意外性の極致の感情でしょうね。また、肯定的な感情も、それが訪れるタイミングの意外性で驚きに変わることがあります。驚きから入って、感動に帰結する感情を歌にする！　なかなかハイレベルですが、ぜひ、チャレンジしたいテクニックです。

……こうやってブロックを見ていくと、まるで自分の大切な、大切な思いを集めた宝石箱のようだと思えてきます。一言ひと言、心してつめ込んでいかなければ！

さて、ここで第1章を思い出してください。脳科学的に、「**感動の本質は、意外性となつかしさ！**」でしたね。ここまでの解説がおおむね当てはまっているのにお気づきでしょうか？　自分が感動したことを歌詞にする場合、その内容を伝えるのではなく、心の動きを強調して書いてしまうことがあります。「すごい感動、ドキドキした、ありえない、感動した」などをどれだけ並べても、感動の本質は聴き手に伝わりません。むしろ興醒めされてしまうでしょう。自身が大きな感動を味わったら、作家の目で冷静にその感動を分析して言葉に表したいものです。

CamScannerでスキャン

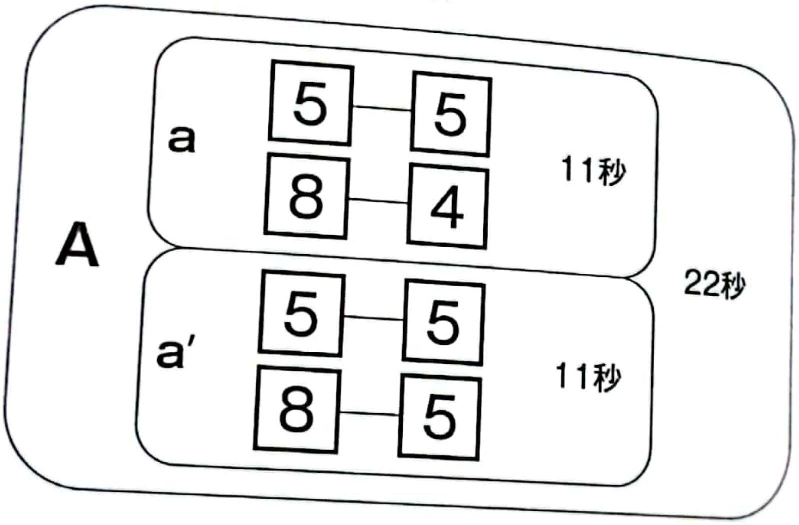
本章では、ブロックの内容的な書き方を解説してきました。ここで、具体的な
サイズ感について語りたいと思います。それには、既成曲のブロック例を見て
くとわかりやすいのです。

ブロックの検証

井上陽水さんの「少年時代」を調べてみましょう。この曲は、美しいスロー
バラードですね。

次の図は、Aメロディー（♪夏が過ぎ〜）の字脚の音数です。基本的に、4行
でワンブロック（A）となっています。しかし、よく見ると、「5-5」「8-4」と
いう2行で小さなワンブロック（a）、そして、「5-5」「8-5」の2行で小さなワ
ンブロック（a'）で成り立っています。それぞれ、約11秒です。ブロック全体
は22秒くらい。

「少年時代」Aメロディーの字脚の音数



この曲のようにスロー・バラードでは、4行くらいのまとまりでワンブロックとなることがわかりますね。案外、短いのですね。陽水さんのメロディーはご存じでしょうから、この字脚で歌詞を考えみましょう。

まずは、シャレで「還暦時代」としてみましょうか？

「還暦時代」

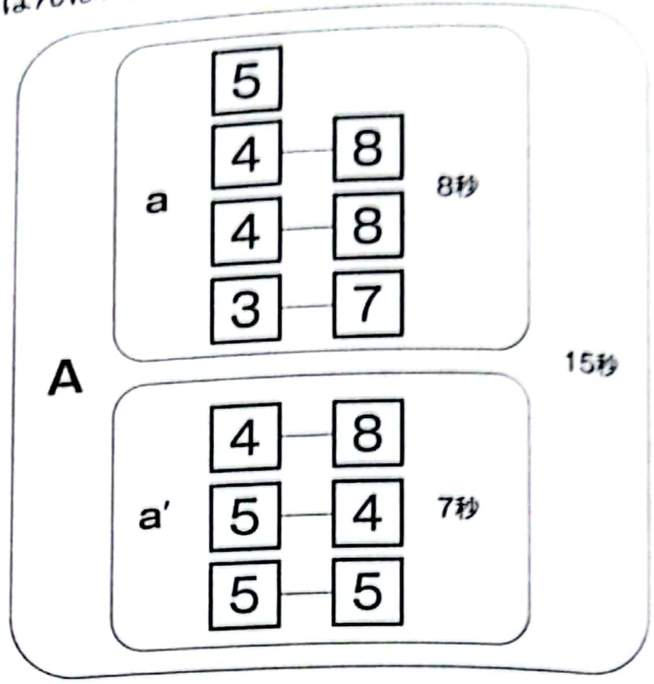
一巡(ひとめぐ)り　わが人生(いのち)	5	5
いまだ答えさえ　見えない	8	4
夕焼けの　明日(あす)は晴れ	5	5
振り返り見れば　長い影	8	5

人生は60年で暦が一巡し、それを還暦と呼びますね。60年も生きたのに、なにもわかっちゃいない自分。老年にさしかかり、人生の夕暮れの気分ですが、夕焼けの翌日は晴れと相場が決まっています。人生、これからだ！　と感じる瞬間ですね。そして、ふと振り返れば、長い影が見えます。その影は、自分がこれまで生きてきた証、歴史なのですね……。と、このくらいのメッセージをワンブロックで歌い込むことは可能です。

次は、アップテンポなテクノポップ。きゃりーぱみゅぱみゅの「にんじゃりばんばん」のAメロディー（鮮やかに〜〜）を調べてみましょう。

CamScannerでスキャン

・「にんじゃりばんばん」Aメロディーの字脚の音数



Aの中に「にんじゃりばんばん」(8音の部分）が3回登場します。まさに、タイトルをくり返す効果ですね。この楽曲は、プロデュースを担当した中田ヤスタカさんの造語である「にんじゃりばんばん」の響きやニュアンスのおもしろさが最高の楽曲です。ですから、歌詞で難しいことを語る世界ではなく、言葉遊びの楽しさを満載にしています。

ほかの曲でも、いくつかブロックのサイズ感を調べてみましょう。

SMAPの「夜空ノムコウ」は、サビのメロディーから始まります（サビ始まり）。2行で約 17秒です。字脚は、4-5-4-9　4-5-5-5……となっています。この歌詞は、時の対比（あれからvs明日)、場所（夜空のむこう)、疑問（自問と確信（〜かなぁvs待っている）とたった2行（約 17秒）の中に、さまざまな要素を盛り込んでいます。自分でもいろいろなジャンルの名曲を、ブロックのサイズ感や働きというポイントで調べてみてください。

CamScannerでスキャン

ブロックで考える詞先と曲先

ここで、これまでは深く触れてこなかった詞先と曲先（メロ先）について、ブロックのサイズ感と合わせてまとめます。詞先と曲先、どちらを最初に作るか……イニシアティブを取るのは、当然、最初に作る方です。

A：詞先

曲より先に歌詞を作るということは、**テーマや世界観、曲の構成、字脚**など、すべての要素を作詞家が考えなければならないということです。ですから、詞先において作詞家には、言葉だけでなく高い音楽性が要求されます。また、歌詞の流れやテーマなどで、作品の曲想やサウンドはある程度限定されるため、作曲家は、歌詞からさまざまな情報を読み取りながら、曲を仕上げなければなりません。作詞家にとっても作曲家にとっても、なかなかハードルの高い作業方式と言えますね。

Memo

詞先の上達法

はじめて詞先にトライする方は、既成曲の歌詞カードから字脚やブロックの構築などを学び取り、それに合わせて歌詞を書くとよいでしょう。自分の好きな作品の歌詞をノートに書き写し、字脚や構成を体感してください。音楽のジャンルによって、驚くほど違うのがわかると思います。時には、下敷きにした作品とまったく同じ字脚で書いてもOKです。そんな練習をくり返すことで詞先のノウハウが身につくのです。

B：曲先

曲先は、作曲家が先にメロディーを考えます。**サウンドのテーマや世界観、曲の構成、字脚**など、すべての要素を作曲家が考えなければならないということです。今、「え？　歌詞の字脚も？？」と思った方は鋭いですね。しかし、**作曲家が作るメロディーこそ、字脚の根源**です。「♪ラララ・ルルリラー～」というメロディーがあれば、字脚は「3-4」となりますね。

CamScannerでスキャン

曲先において作曲家には、高い音楽性が要求されることなりますが、それは彼らの得意分野なので問題ありません。メロディーを預かった作詞家は、その**音楽観やサウンドのイメージ、字脚（メロディーの音数）、物語**に合わせて、歌詞を書けばいいのです。曲先の作詞は、「はめ込み作詞」と呼ばれることもありますが、まさにメロディーにはめ込んでいくのですね。

曲先の作詞の場合、メロディーが録音されたデモテープを受け取って歌詞を考えます。この段階ではまだ、メロディー譜が作られていない場合が多いのです。デモテープには、仮歌シンガーによって「♪ラララ〜」などのスキャットやデタラメ英語でメロディーが録音されています。まず、それを聴き取って、字脚を数え、それから作詞の開始です。デモテープを聴くと、メロディーのブロックごとに明るかったり、切なげだったり、激しかったり、コミカルだったり……さまざまな表情を感じると思います。そのメロディーに、歌詞の意味やニュアンスを合わせることも大事なポイントです。曲先の実践編で再度、解説いたします。

CamScannerでスキャン

05

【実践】ブロックの15〜30秒トレーニング

さまざまなフレーズを考え、ワンブロックの作詞をしてみましょう！

Try 2 以降は、ストップウオッチやSound Exampleを使い、15〜30秒を意識しながら、実際に声を出して読んでみましょう。可能なら、適当にメロディーをつけて歌ってみましょう。なお、解答例は録音されておりません。

Try 1

①〜④それぞれのテーマで、ワンブロックを書いてみましょう。また、字数を数えて書き添えましょう。音読して響きやリズムを確かめてください。

① 自分と恩師（先生や先輩、尊敬する人）との関係や思い出を、シチュエーション・ブロックで描きましょう。

② 季節を意識したシチュエーション・ブロックを描きましょう。春夏秋冬だけでなく、クリスマスや雛祭、梅雨の頃……などをテーマにしてもOKです。

③ 大好きな人へのメッセージを書きましょう。恋でも、親愛の情でも、友情でもOKです。

④ 選挙に行こう！　をテーマにメッセージを書いてみましょう。

CamScannerでスキャン

Try 2

シチュエーションを意識したフレーズを、ワンブロック書いてみましょう。その際、テーマやコンセプトなどフレーズの背景も意識しましょう。また、字脚を数えて書き添えましょう。

例：散り始めた桜の下の二人

「桜も　散り始めたね」／僕の胸刺す／君の言葉　(47／7／6)
散り際の美しさ／僕らにとっては／ただ悲しいだけ　(55／8／8)
1年ちょうど1年／ここで出会った／二人だった　(47／7／6)
思い出の美しさ／舞い散る花びら／ただ悲しいだけ　(55／8／8)

Sound Example

Try 3

メッセージを意識してワンブロックを書いてみましょう。その際、テーマやコンセプトなどフレーズの背景も意識しましょう。また、字脚を数えて書き添えましょう。

例：地球も息をする！

地球も息をする　地球も息をする　(45／45)
ボクらとおんなじ空気を吸ってる　(4444)
地球も息をする　地球も息をする　(45／45)
おいしい酸素を吸わせてあげたい　(4444)
化学記号で汚れた空気　(77)
もう地球の我慢の限界　(68)

Sound Example

Try 4

シチュエーションとメッセージを合体させてワンブロックを書いてみましょう。その際、テーマやコンセプトなどフレーズの背景も意識しましょう。また、字脚を数えて書き添えましょう。

例：時代は変わらなくちゃ！

流れを忘れた川／泥水水草にからむ	(46／46)
笑いを忘れたカワセミ	(444)
どこかで見かけた光景	(444)
よく似た塩っぱいストーリー	(445)
時代は変わらなくちゃ！／時代は変わらなくちゃ！	(46／46)

🔊 Sound Example

※ Try 2 〜 Try 4 の🔊 Sound Exampleは、約15秒をくり返して30秒のサイズとなっています。

CamScannerでスキャン

5章 作詞の言葉の技法

ちょっとしたフレーズの表現も、一文字変えるだけで、伝わり方や味わいがまったく変わってしまうことがあります。第4章までにそういった例がたくさんありましたね。ここでは、ちょっとした表現のテクニックが思わぬ効果を描き出す……そんな実例を紹介したいと思います。キーワードは**レトリック（修辞法）**です。表現のおもしろさと深さを楽しんで、作詞の精度を上げていきましょう！

CamScannerでスキャン

01

レトリック（修辞法）

言葉のスパイスというより、表現の主食である！

作詞における言葉の技法には、一般の文章作成に応用するレトリック（修辞技法）に加え、メロディーとの合わせ技的なテクニックも含めています。技法やテクニックというと、小技や表現のスパイスに思われがちですが、むしろ、**心をリアルに伝えるための表現の主食**と考えてもよいと思います。

ここでは、どれも即戦力となる数十～百という大量の言葉のテクニックを簡単に紹介していきます。うまく使えば、作詞の強力な武器になります。「～法」などの名称はあまり気にせず、その基本的な考え方と使い方を理解すればOKです。しかし、「策士策に溺れる」のように、使い過ぎや頼りすぎは禁物です。

誇張／喩え／対照／ほのめかし／ぼかし

「レトリック＝修辞技法」とは、言葉に彩り（いろど）を加えるテクニックです。歌詞を書くという視点でその応用法を解説していきます。修辞学者、野内良三（のうちりょうぞう）先生のレトリックの12の分類を参考に作詞に役立つ彩りのテクニックを紹介いたします。

レトリックの12の分類法

1 誇張する　2 たとえ　3 対照する　4 ほのめかす　5 ぼかす　6 くり返す
7 追加する　8 省略する　9 移動する　10 呼びかける　11 驚かす　12 引用する

引用：『レトリックのすすめ』（野内良三、大修館書店）

誇張

簡単に言うと「大げさ」という意味です。短い文章で強烈に相手に伝えるには、大げさに誇張して表現するのが効果的ですね。**誇張法**には、ふたつのポイントがあります。ひとつは、**明らかに嘘とわかるほど過度に誇張すること**。そしてもうひとつは、**伝える内容は真実であること**です。誇張法は、真実を伝えるために嘘をつく！　技法と言えます。

例：君のひとみは10000ボルト
　　何億光年を旅して君に会いに来た
　　髪の色も　眉のラインも　瞳の輝きも　唇の甘さも　全部好き（列挙して誇張）
　　ヤツはノミの心臓なのに　態度はシロナガスクジラ級

喩え

AをBにたとえるといったいわゆる比喩（メタファー）のテクニックです。代表的な技法は4つあります。

●直喩法

「〜のような」「まるで〜」を付けた比喩表現。理解しやすいので、歌詞にもよく使われる。

例：プリンのような柔らかホッペ
　　人生はまるでドラマさ

●暗喩法

「〜のような」「まるで〜」を付けない比喩表現。より詩的な表現が可能だが、わかりづらいこともあるので要注意。

例：赤ちゃんのホッペはプリン　プルンとしたプリン
　　人生は戦場さ

●諷喩法

たとえだけを提示して、本来のテーマやメッセージを聴き手の想像にゆだねる。やや難しいレトリックだが、詩的にはまれば効果の高いテクニック。

例：「井の中の蛙　大海を知らず」

CamScannerでスキャン

→「井戸の中にいる蛙は、[illegible]」という意味から、
「狭い知識しかなく、大局的な判断ができないこと」を示す
「実るほど頭の垂れる稲穂かな」
→「よく学んだ徳のある人は、謙虚に頭を下げるものだ」という意味

● 擬人法

物を人のように扱い表現する技法。人を物のように扱う擬物法もある。

例1：「バットとグローブに手を引かれて　公園に遊びに来た」
　　→バットやグローブがボクの手を引いたという表現、まさに擬人法

例2：（諷喩）飢えたヒグマは里を荒す
　　　　→生活苦や荒れた精神の人間は、ルール違反をしてしまうものだ
　　（擬人法）仲秋の満月は　笑顔で僕らを見ていた
　　　　→月を擬人化
　　（擬物法）あの娘は、たばこ屋の看板さ！
　　　　→人間を看板という物で表現

対照

ある物や事をほかと照合し、比較することを言います。代表的な技法は3つです。

● 対照法

相反する物事や、対立する事柄をならべる。詞や詩の世界で、対句と呼ばれている。

例：「月とすっぽん」→美しさと醜さの対比（対照）
　　大いびき　兎は　眠る　木の下で
　　大急ぎ　亀さん　走る　木の横を

また、似たものを並べて共通点を対照し、際立たせる場合もある。

例：「君が東のチャンピオンなら、ボクは西の横綱さ」
　　→ともに実力のあるふたりを、チャンピオンと横綱で対照

CamScannerでスキャン

●換語法

「AではなくてBである」というように、意図的に否定表現を前に付けて、伝えたいことの本質に迫る。

例：「あいつは聖人なんかじゃない、悪魔だ」

●訂正法

わざと間違えてから、正しく言い直す。

例：「果報は寝て待て、いや飲んで待て」

「彼こそロックスター　いやゴッド・オブ・ロックさ」

ほのめかし

物事のすべてを言わず、相手の想像にゆだねる表現の方法。

●換喩法

歌詞でもよく見かける技法。事物を表現する際に、それと関係のある別の事物で言い表す。

例：金バッチ＝国会議員、永田町＝日本の国会、

モーツァルトを聴いた＝モーツァルトの作品を聴いた

●転喩法

換喩法の一種で、表現したいAを直接に言う代わりに、先行または後続するBで代理する表現。婉曲的で遠回しな表現だが、歌詞には使いやすいテクニック。

例：

Aを言いたいので……	Bを代わりに言う
ふたりが愛し合った	その後の「夜明けのコーヒー」
すでに死去した	その前の「昭和を生きた」
スポーツ選手としてデビュー	その前の「ユニフォームを着る」
スポーツ選手として引退	その後の「ユニフォームを脱ぐ」
作詞家をやめる	その後の「筆を折る」

CamScannerでスキャン

●皮肉法（反語法）

一癖ある表現。皮肉が前面に出てしまい、主人公の性格がゆがんで表現さ
しまう可能性もあるが、個性的なフレーズが生まれるチャンスもある。しか
直感的にすっと理解してほしい歌詞の場合、遠回しに表現したり反対の意味
ったりする皮肉法は、思わぬ誤解を招く恐れもあります。その点は要注意で

例：「彼は悪友さ」

「ヤツはバカさ　バカでバカで　大バカさ　こんなオレを信じるなんて

→悪友・バカと悪く言いながら、実は良い友だちと賞賛している

「個性的な趣味ですね」

→褒めていそうで、実は批判的なニュアンスを込めている

「遠慮しなくてもいいのに」

→実は、遠慮してほしい

ぼかし

直接的な明言を避けるといったニュアンスのレトリックです。

●提喩（ていゆ）法

大きな概念で、その中の小さな概念を、またはその逆を言い表す。

例：「花見をする（=桜を見る）」

→大きな括りの「花」で小さな括りの「桜」を表す

●婉曲（えんきょく）法

直接言えないことを遠回しに表現する。下（しも）やわいせつ、生死などに関わる話。

例：「死ぬ」を「長い眠り」「息を引き取る」「亡くなる」などと表現

●緩叙（かんじょ）法

少なく小さく表現して多く大きく伝えたり、その逆の意味のことを否定したりする。

例：「あの子の反応はまあまあさ！」

→自慢げに大成功を弱く表現

「これはつまらない話ではないんだ！」

→反意語の否定で強調→強調の二重否定

●迂言法

ストレートに言わずほかの語句で言い換える。回りくどく遠回しな表現。

例：「ポール・マッカートニー＝ジョンの相棒＝世界一の作曲家＝イエスタデイの作者」

→同一語の反復を避けるための言い換え

くり返し／追加／省略／移動

語句や文体の作り方にかかるレトリックです。とくに「反復法のテクニック」を学ぶだけで、作詞の基礎力の大幅な向上は間違いないでしょう！ 歌詞は反復レトリックの宝庫なのです（第5章02）。また、第1章で解説したように「くり返し効果」は、記憶の重要なポイントでしたね。

くり返し

音楽の場合、メロディーそのものがくり返しを基本としています。言葉（作詞）も同じで、くり返しは非常に重要です。その用法を見ていきましょう。

● 反復法

音をくり返す方法と、語句のくり返しがある。

音の反復	
同母音の反復	なんだかんだ（nan dan）／どうしたこうした（...）ラップの押韻の基本
同子音の反復	なくて七癖（「な」「く」が反復）
類音語の反復	惚れた腫れた／病気は病気
語句の反復	
畳語法	彼女は笑う、笑う（一番基本の反復法）
首句反復法／結句反復法	若きゆえ苦しみ、若きゆえ悩む／空には雲が流れる、[illegible]には涙が流れる（リズムと意味を強調）
前辞反復法（尻取り文）	恐れは怒りに、怒りは憎しみに、憎しみは苦痛へ（『スター・ウォーズ』のヨーダの言葉より）
交差反復法	さらば故郷、故郷さらば（映画「故郷を離るる歌」より引用）
平行法	立てば芍薬、座れば牡丹（構文の反復）

無限畳語法？

追加

文章の途中や最後に、新しい事柄を付け加えるレトリックです。手紙で言えば、追伸の効果があります。基本的に、追加する内容の方が重要です。

追加法	最後のアルバムを作るしかなかった。**解散するしかなかった。** →追加する文の「解散」の方に焦点があたる
挿入法	僕は君の仕草——**小さなアクビ、鼻をつまむクセ、首の傾げ**——が好きだ→文章の途中に、ダッシュ（—）で挟んで別の文章を入れる
同格法	ロックの神様、ジミ・ヘンドリックス→挿入法の簡略版
類語法	彼女は、きれいで、かわいくて、愛らしくて、笑顔が素敵で →類義語を重ねる
列挙法	少子化、無関心、格差、いじめ問題等々、日本の未来は？ →関連事項を並べていく
漸層法（ぜんそう）	お茶飲まない？　食事でもどう？　飲みに行きましょう　ムニャムニャ　→音楽で言えば、クレシェンドやデクレシェンドな表現方法
懸延法（けんえん）	結論を言わずに焦（じ）らす表現
接続語=補語多用	～歌い、そして語り、そして踊る→接続詞を並べて書く方法

省略

歌詞は音数に制限があるため、なるべく短く言いたいという基本的な性質があるので、省略法や黙説法は非常に効果的です。

●省略法

語句を省略して、余情・余韻を狙う表現。歌詞では、主語やわかりきった述語は省略可能。

●黙説法

聴き手にゆだねるという意味で、あえて言わない、ぼやかした表現。

CamScannerでスキャン

移動

●転置法

文章の要素を並び替えて意外性を出す。曲先では歌詞をメロディーの流れに合わせる必要があるため、転置法は非常に効果を発揮する。転置法の代表例は、主語と述語を入れ替える**倒置法**。

例：通常／僕は　君に　ダイアモンドを　プレゼントした。

→転置法／ダイアモンドを　僕は　プレゼントした　君に。

●奇先法

先に結論を持ってくるレトリック。サビのための表現方法と言ってもいい。奇抜なもののほうがインパクトがある。

例：赤ちゃんは満月だ！

太陽であるお母さんの愛情を　全身に浴びて輝くのだから。

呼びかけ／驚き／引用

リスナーに働きかけるレトリックです。これも、歌詞では非常に重要な表現方法ばかりです。

呼びかけ

リスナーに直接呼びかけ、問い掛け、感情を表現するレトリックです。

呼びかけ法	**幸運の女神よ　微笑んでおくれ！**　→呼びかける対象は、人だけでなく、擬人化された事柄や抽象的なものもあり
詠嘆（えいたん）法	**ああ、真実とは信じられない**　→詠嘆とは深く感じること。感動詞が活躍する。「感動詞」参照。
設疑（せつぎ）法	**僕の人生　これ良いのだろうか？**　→自分や相手に問いかける
問答法	Aと問いかけられてBと答えられるだろうか？　→言いたいことを問答形式で表現

・感動詞

感動……「ああ」「まあ」

呼び掛け……「もしもし」「ちょっと」

応答……「はい」「いいえ」「うん」

挨拶……「おはよう」「こんにちは」「さようなら」

掛け声……「えい」「よいしょ」「それっ」

驚き

意外性のことです。レトリックでは、音による意外性と思考に訴える意外性があります。ここで忘れてはならないのが、**「感動の本質は意外性となつかしさ」**です（第1章／第4章03）。つまり、作詞の感動部分を支えるのもレトリックの働きということですね。

●言葉遊び

著者の大好きな言葉遊び！　本書にもいたるところに言葉遊びが隠れている。駄洒落(だじゃれ)、掛詞(かけことば)の類い。掛詞は、同じ発音のふたつの単語をひとつの文の中で、どちらにも解釈できるようにする詩的なスキル。

駄洒落：「本を書くために**語句**をたくさん調べたんだ！」「ごくろうさま！」
　　　　ディクショナリーは**字引く書なり**！

掛詞：　君は進め！　**未知**という**道**を行け！

●撞着(どうちゃく)語法／逆説法

思考に訴える意外性のレトリック。

撞着語法：反対語を結びつけて表現にインパクトを与える。「やさしい悪魔」「雄弁な沈黙」など。

逆説法：一見、真理に反するようで実は正しかったり、正しいようで事実に反していたりと、逆理の表現。「急がば回れ」「負けるが勝ち」「アキレスと亀（ゼノンのパラドクス）」。英語の**パラドクス**（Paradox）。

CamScannerでスキャン

引用

●挙例法

「たとえば～」のように、よく似た具体例を挙げてわかりやすくする技法。

例：「たとえば、天むすには伽羅蕗が付き物のように、あの子には君しかいないんだよ！」

●引用法

権威のある例を挙げることで、自説を通しやすくするレトリック。

例：聖書の「～～～～」という言葉のように、僕は～～～～と考えるよ

●引喩

ことわざ、詩文、有名人の言葉、作品などを引用して自分の言いたいことを表現するレトリック。ただし、聴き手がそれを知らないと効果は半減してしまうので、要注意。パロディーも引喩のひとつ。

例：ジョンとヨーコも言っていたろう。イマジンすることが大事なんだよ！

●声喩法

オノマトペ【onomatopée】。擬音語や擬態語。日本語の魅力のひとつ。実際に聞こえる音を言葉にするだけでなく、人の心情や場所の空気感など、聞こえない音まで言葉にする。オノマトペには、犬ならワンワン、雨ならザアザア……のように、常識的で定番のものが多いが、作家独自のオリジナルな表現もOK。むしろ、独自性を持ったオノマトペで、自分の作品に個性を加えたい。

例：どっどど　どどうど　どどうど　どどう
どっどど　どどうど　どどうど　どどう（宮沢賢治『風の又三郎』より風音）

約40のレトリックを見てきました。いかがでしたでしょうか？　大切なのは、**表現のアイデアとしてさまざまな手法があると知っておくこと**です。より強烈に伝えたい、より短くコンパクトに伝えたい、響きやリズムを重視して伝えたい……そのような時、作詞とレトリックの相性はかなりよいと感じています。また、サウンドバイトを意識した伝わる表現も、レトリックの力を借りずしては作れないでしょう。レトリックって、本当におもしろいですね！

CamScannerでスキャン

02

さらに役立つ言葉の技法

言葉の形式美の頂点＝歌詞！

作詞に役立つ言葉のテクニックは、レトリックのほかにもたくさんあります。演歌・童謡からJポップ・ラップまで、メロディーやサウンドと深く関係しながら成り立っている**歌詞の美学は、ある意味、言葉の形式美の頂点**であると著者は考えています。とっても、気楽に楽しく書けるのも歌詞の魅力ですが、形式の美学も素敵です！　実際に歌詞を書く人のためのテクニック集としてご覧ください。

話者で歌詞の雰囲気を作るテクニック

作詞においては、その歌詞の語り手を**話者**と呼びます。「**語り手**」「**語り部**」と呼ぶこともあります。話者のテクニックを簡単に解説しましょう。

A：歌詞の主人公の言葉で書く

話者は、歌の主人公となります。また、リスナーにとっては、シンガーが主人公となりますね。SMAPの「星空ノムコウ」、aikoの「カブトムシ」、夏川りみの「涙そうそう」など、多くのヒットソングは、主人公が話者となっています。ちなみに歌詞の中には、ちゃんと話者を明示するヒントが書かれています。

メリット：主人公の気持ちを描きやすい。リスナーも全体がイメージしやすくなり、心情的な共感も得られやすい。

応用例：①　**僕らは**　ただ働いた　深夜のビル街　SaySoMan（清掃マン）

→「僕ら」のように主語を明示

② **この痛み　この高鳴り**　これが生きている証なのか？
→この痛みの「この」で我が事であることがわかる
③ **お前にだけは**　言って**おきたい**　もうすぐ旅立ちの朝
→お前と呼びかけることで自分が話していることを明示。おきたいという気持ちを書くことで主語が自分とわかる

B：天の声、ナレーター

シンガーは、ドラマの陰の声の役割、ナレーターとなって歌詞を歌います。天上からドラマを見ている神様と言ってもよいでしょう。アリスの「チャンピオン」、河島英五の「酒と泪と男と女」、中島みゆきの「時代」、童謡の「やぎさんゆうびん」など歴史に残る名曲があります。存在感があるシンガー・ソングライターたちが、ナレーター的に歌っても、その歌の存在感から、彼らの思いの歌、彼らが主人公の歌に聴こえてきます。歌詞は、書かれた文字だけではない、シンガーの表現があってこその歌詞であると実感します。

メリット：男女どちらが歌ってもよい歌詞となる。広く世界に伝えるような大きなテーマの歌も書きやすい。

応用例：① 卒業証書　記念品　使わなくなったカバン　サイン帳
→名詞の羅列で天の声を暗示
② だれもいない部屋　天井の裸電球　ハエも動かない
→「だれもいない」人物を登場させないことで天の声を暗示
③ アキレスは必死に走った　けれど　亀には勝てなかった　ゼノンのパラドックス
→アキレスという歴史上の人物を主語
④ 男が歌う　彼の言葉で　彼の人生を
→主語は第三者の男。つまり、話者はナレーター

C：対話形式

デュエット・ソングなど、会話するように書かれた歌詞があります。カ

CamScannerでスキャン

ラオケの定番ソングには、デュエットものがたくさんありますね。また、ひとりデュエット形式とでも呼びましょうか？　太田裕美の「木綿のハンカチーフ」は歌詞が男女の対話になっていますが、ひとりで歌っていますね。

メリット：ドラマのおもしろさを描ける。人情や人と人の機微を描きやすい。

D：一人芝居、ドラマ形式

歌詞が完全にドラマのセリフになっている歌詞があります。シンガーは、もはや役者です。そんな意外性の歌詞で大ヒットしたのが、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」です。歌詞は5番までありますが、すべて違うお店のマスターです。作曲と歌を担当した宇崎竜童さんは、この曲では歌手と言うより名優でした。

メリット：シンガーの演じ方しだいでドラマが盛り上がる。小劇場のおもしろさ。

対句のテクニック

歌詞はメロディーに乗って歌われるので、一行一行の形式やフレーズの字脚などは、メロディーを意識したものになります。AメロディーとA′メロディーのように、旋律はくり返しが多いので、必然的に行やフレーズの形をそろえるテクニックが生まれます。それが、詩歌やことわざなどでも多用される**対句**です。レトリックでは**対照法**として紹介しました。次の例をご覧ください。歌詞の形式美の典型的なパターンがこの対句と言えます。どれもよく耳にするフレーズや言葉です。

CamScannerでスキャン

例：帯に短し、たすきに長し（ことわざ） 34 43
　　金の切れ目が、縁の切れ目（ことわざ） 33 1 33
　　話を聞かない男、地図が読めない女（書名） 47 37
　　おじいさんは　山へ芝刈に、おばあさんは　川へ洗濯に（『桃太郎』）66 …
　　NO MUSIC, NO LIFE（タワーレコード） 12 11

対句の特徴は、**2句が同音数で語順が同じ**、各語がいろいろな**対比、対比関係**をもつものと言えます。歌詞の場合は、ここまで厳密に字脚にこだわらず、対比を考えたり、形式をそろえたりするだけで、全体のまとまりが俄然よくなります。フレーズを並べず、1番と2番の同じメロディーの部分など、言葉を離して対句としてもOKです。

ライト対句のテクニック

対句の表現には、かなり厳密な音数や言葉の対比が必要です。しかし、同じメロディーの部分の歌詞を**一部分だけ変えるテクニック**もあります。いわば軽めの**「ライト対句」**ですね。

例1：この**青空**に　君と夢を描こう　（1番のサビ）
　　　この**星空**に　君と夢を描こう　（2番のサビ）

「**青空**」を「**星空**」にしただけのお手軽感、手抜き感が満載だとおわかりでしょうね。しかし、実際に歌ってみると、1番はお昼で2番は夜と、時間軸を表現していますし、案外、広がりが出ると気がつくでしょう。

例2：この**青空**に　**君と**　**夢を描こう**　（1番のサビ）
　　　この**星空**に　**ふたり**　**明日を誓おう**　（2番のサビ）

もう少していねいに対句を考えると、例2のように2番の後半も少し変更できます。1番は昼で青空でしたが2番は夜で星空。その後、「君」が「ふたり」とな

CamScannerでスキャン

り、今日の昼に描いた夢を、夜には明日を誓おうとなります。今日の夢だけだった歌詞が、明日の誓いにまで広がりました。かなり、対比の効果が期待できそうですね。

押韻のテクニック

レトリックの項目（「くり返し」音の反復）で紹介した韻のテクニックを、ここで作詞の具体的な使用例として解説します。

脚韻（きゃくいん）

英詩や漢詩などで広く使われている韻の踏み方で、厳密な用法があるのですが、日本語ポップスの世界では、**フレーズや単語の最後の発音をそろえる**ことを、大きく捉えて「脚韻」と呼びます。同じ音や子音だけ母音のように細かくそろえたり、同音異義語でそろえたり、似た発音の単語でそろえたり……さまざまです。ただし、闇雲（やみくも）に合わせず、同じメロディーや、四行詩の2行目と4行目の行末をそろえるなど、歌詞のブロックの構成・構築を考えた合わせ方をしましょう。

脚韻の例：僕は空を飛びたいと**夢想**（むそう）
　　　　　君はシーツの海で**眠そう**（ねむそう）

　　　　　完全無**欠**（けつ）・無罪判**決**（けつ）
　　　　　事**情**（じょう）　非**常**（じょう）
　　　　　過**剰**（じょう）　戦**場**（じょう）

頭韻（とういん）

文頭や語頭の音をそろえます。脚韻の説明を文の頭や語句の最初と読み替えれば、簡単にご理解いただけますね。頭韻は、脚韻よりも早くリスナーの耳に入るため、より印象に残りやすいと言えます。また、頭韻の部分に濁音や破裂音などの、インパクトの強い音を配するなど、リズムや響きのテクニックとしても、頭

CamScannerでスキャン

韻をうまく使えます。

頭韻の例：波(なみ)間にただよう渡り鳥
泪(なみだ)を流して目を閉じる
完(かん)全無欠　肝(かん)心かなめ　簡(かん)単登録
晴(せい)天　精(せい)神　性(せい)格　正(せい)常

中間韻(ちゅうかんいん)

英語詞には中間韻という押韻方法があります。ワンフレーズの中で、韻を踏むことを言います。しかし、前記したように日本語のポピュラーの歌詞では、中間韻も頭韻や脚韻の一種として扱っています。

中間韻の例：　He's so **cool**, a King of **school**.

ライム（Rhyme）

韻を英語では「Rhyme（ライム）」と呼び、ラップの世界では、非常に重要とされています。本来、自由な発想を重んじ、新しい文化(カルチャー)として生まれたヒップホップの精神から、韻など堅苦しいことは必要ない！　という意見も多いようです。ライムを踏むことを、ライミングと言います。ライミングでは、通常の詞と同じような頭韻・脚韻で押韻する場合もありますが、母音を合わせて韻を踏む方法も多用されています。なんだか、ラップの気分ですね、Yo！　ライミングは、とにかく言葉を探す努力が大切です。根気よく、響きを楽しむことが重要です。

頭韻脚韻式：典型的な**押韻**　ライムは少々**強引**　行方知れずの**Goin'**
全員泪の**Cryin'**

母音方式：ぼくは＜oua＞　愛饑え男＜aiueo＞　そうさ＜oua＞
愛す外道＜aiueo＞
ぼくは＜oua＞　餓死すれど＜aiueo＞　夜は＜oua＞
泣きくれそー＜aiueo＞

CamScannerでスキャン

ダブルミーニングのテクニック

ダブルミーニングとは、ひとつの言葉やフレーズに、もうひとつ裏の意味を込めるテクニックのことを言います。

レトリックでは、**転喩法**で「夜明けのコーヒー」を例に表現しています。夜明けのコーヒーが、大人の恋と字句通りのコーヒーという意味をダブルで持っている（=ダブルミーニング）と解釈もできるのです。また、**婉曲法**で、「死」を「永遠の眠り」と表現したとき、単に婉曲的にぼかした表現ととらえるだけでなく、暗に生きている時間の短さや儚さを表現しているとも考えられます。それは、**死と生という対比の関係で、死が永遠なら生は一瞬**であろうという発想が生まれるからです。

「大きな古時計」はわかりやすいダブルミーニングです。**古時計は時計であり、おじいさんの象徴**ですね。すると、歌詞で歌われる**「♪チクタク」というオノマトペは、時の流れでありおじいさんの鼓動**でもあるとわかります。音の響きでふたつの意味を持つ言葉もダブルミーニングと考えられますね。

また、**掛詞**で解説しました、「みち」という音に対して、「道」と「未知」というふたつの意味を当てはめる例もダブルミーニングです（第5章01）。駄洒落もダブルミーニングの一種ですね。しかし、著者はダブルミーニングを**歌詞の意味をさらに深めるテクニック**として考えています。ですから、さまざまな角度から解釈ができるダブルミーニングを理想としています。

例：道ばたのタンポポは俯(うつむ)いたまま　僕を見ようともしない

「俯く」という単語には、下を向くという意味に加え、**寂しさや苦しさといったニュアンス**もありますね。そして、**「道ばた」**にも、**メインストリートから外れた侘(わび)しさ**が漂います。

そんなタンポポを見ている主人公もまた下を向いています。**目線が下がるのは寂しさや敗北感の象徴**です。逆に、目線が上向けば気力充実でハッピー気分です。ここで、**主人公もまた俯いている**のです。なんと、「僕を見ようともしない」といって、主人公はタンポポからさえも疎外感を感じています。たった一行のタンポポのワンフレーズですが、背景には、主人公の苦しさや哀しみが嫌と言うほ

CamScannerでスキャン

ど描かれているのですね。タンポポの風景と主人公の心情が描かれた一行……これぞ、ダブルミーニングであると思います。

オノマトペ・スキャット

オノマトペは、レトリックの声喩法で簡単に解説しましたが、ここでは、具体的な使い方を、種類ごとに詳しく解説いたします。

擬音語・擬声語

物音や動物の声などを言葉として感覚的、象徴的に表現したものです。ワンワン、ニャー、ザーザー、ザクザクなど、カタカナで書くことが多いです。

擬態語

物事の状態や身振り、様子などを感覚的に表現したものです。つるつる、のそのそ、にっこり、てきぱきなど、ひらがなで書くことも多いです。

実例としては、近藤真彦の「ギンギラギンにさりげなく」(ギンギラギン)や森山良子の「さとうきび畑」(ざわわ ざわわ ざわわ)、森昌子「越冬つばめ」(ヒュルリ ヒュルリララ)、童謡の「たなばたさま」(ささのはさらさら)……などがあり、どれもオノマトペが楽曲の重要なポイントになっているのがわかります。オノマトペは、感覚的・象徴的な言葉ですから、作家の個性が光るべき言葉です。その際、母音や子音の心的効果(第2章01)を意識すると、より効果的なオリジナル・オノマトペを作り出すことができます。

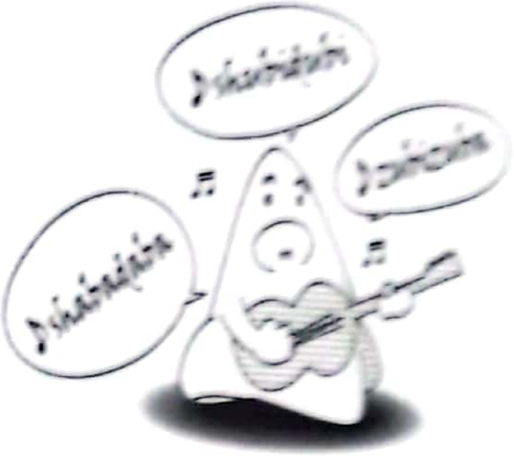
「さとうきび畑」の風や畑の音をイメージしたオノマトペ(ざわわ ざわわ ざわわ)が「さらら さらら」だったらどうだったでしょうか？ 濁音(ざ)と清音(さ)の違いによる印象の違いは大きいですね。それから、「ざわ」という言葉が持つイメージは、オノマトペ以外に、「ざわつく」という動詞の意味合いも合わせ持ちます。逆に、「さら」には「さらさら」というさっぱりした感じの副詞の意味も内在します。戦闘が行われた沖縄のサトウキビ畑は、やはり「ざわわ」がドンピシャだったのです。**オノマトペのチョイスこそ、センスの見せ所と**言えるでしょう。

CamScannerでスキャン

スキャット

スキャット（Scat）は、擬音語や擬態語のように意味のある言葉や象徴的なオノマトペではなく、シャラララやサバダバ、ナーナー……など、メロディーを意味のない音で歌うことです。このスキャットは、歌手や作曲家が音を決めることもありますが、基本案は作詞家が出します。

スキャットには、「時代性」や「ジャンル性」があることに注意してください。前記の「シャラララ」は、50年代や60年代のポップスのイメージです。また、「サバダバ」や「シュビデュビ」はジャズ・スキャットの印象が、「ダーダー」や「ナーナー」はロックの印象も強いです。ビートルズの「ヘイ・ジュード」は「♪ナーナー」というスキャットの大コーラスが印象的ですね。ラ行の響きは、流音（りゅうおん）と呼ばれることがあり、楽しさや軽やかさが特徴でしたね。ですから、ラララ、ルルルルなどラ行の楽しさがスキャットには使いやすいのです。



CamScannerでスキャン

03 [実践] レトリックのトレーニング

設問に合わせて、さまざまなフレーズを考えてください。また、それぞれ15秒から30秒を計りながら、あるいはSound Exampleを聴きながら、フレーズを読み上げてください。各音源の前半は15秒、後半は30秒となっています。

Try 1

本章で紹介した40のレトリックから10種類を選び、それを応用したフレーズやブロックを書いてみましょう。また、いくつかのレトリックを合体させたフレーズを書いてもOKです。

Sound Example

Try 2

対句、押韻、サウンド語など、本書で解説した作詞のテクニックを応用したフレーズをなるべくたくさん、書いてみましょう。また、既成曲や書籍、CMなどから、探し出してもOKです。

Sound Example

Try 3

第4章のブロック作詞法を思い出し、レトリックなどの作詞の技法を駆使したブロックを書いてみましょう。

Sound Example

CamScannerでスキャン

6章

メロ先で15秒作詞

メロ先の作詞は、音楽業界における時代のニーズと言えます。昨今の音楽シーンでは、サウンドが先行したり、ダンスという要素が加わったりする曲が多くあるため、作詞を先行する音楽制作形態では、仕上がりが読めないのですね。

本章では、メロディーから歌詞をイメージし、具体的に言葉を乗せる作詞法のヒントをたっぷりと紹介いたします。注意点を詳しく解説し、最後には練習用の実践課題も用意しました。もちろん、メロ先用のSound Exampleも用意していますので、実戦感覚で楽しく歌詞を考えてください。

CamScannerでスキャン

01

メロ先作詞の基本

メロ先作詞の答えは、メロディーに聞け！

これまで本書に何度も登場してきた「メロ先（曲先）の作詞」とは、与えられたメロディーとピッタリと合うように、歌詞を後付け（はめ込み）する作詞法です。はじめての方にもわかるよう、基礎の基礎から確認していきます。ここからは楽譜も登場します。もし、譜面が苦手な場合は、Sound Example （P.9）を聴きながらトライしましょう。

A：替え歌と同じ要領で作詞を！

替え歌は、ヒット曲のメロディーに自分の言葉で別の歌詞を乗せる、老若男女誰にでも楽しめる歌遊びですね。「残酷な天使のテーゼ」を「♪残念なテストの点数〜」などと歌い、一度は遊んだことがあるのではないでしょうか？　まさにメロ先の作詞そのものです。その元になるメロディーが、既成のものかオリジナルの新しいメロディーかの違いだけです。

B：メロディーの雰囲気と伝えたい内容を合わせる！

メロディーには、明るいか暗いか、リズミカルかゆったりか、大人しいか激しいか、音数が多いか少ないか、高低差があるか平坦か……など、いろいろな表情があります。メロ先の歌詞は、そんな**メロディーの表情を読み取りながら、自分の伝えたい内容を明確に書く必要がある**のです。ただ単純に言葉を乗せるだけの作業にしてはいけません。

C：意味が伝わるように書く！

どんなに素敵な言葉のフレーズも、メロディーに乗せて聴いたときに意味が伝わらなければ、いい歌詞とは言えません。もちろん、あえて意味を

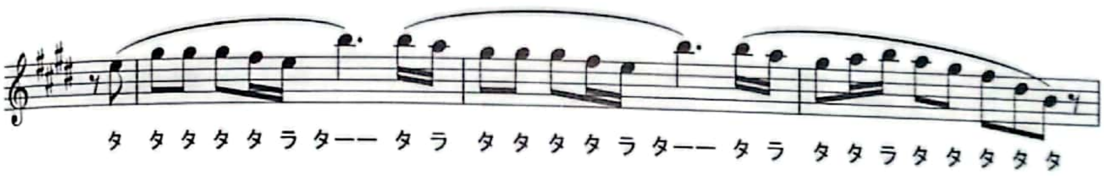
ぼかしたり、歌詞カードを読まなければ意味がわからない内容にしたりするトリックもありですが、基本は、聴いてわかること！　それに尽きます。

D：音数は死守する！

ここからは技術的な注意点やテクニックです。替え歌の場合、遊びの要素が大きいので元メロディーの音数にだいたい合っていればOKですね。しかし、メロ先作詞の場合は、**メロディーの音数と歌詞の字脚は完全に合わせましょう。**その際、メロディーの音数はその区切れ（フレージング）を意識して数えます。次項「E」で解説します。

E：メロディーのフレージングを意識する！

メロディーの切れ目や流れの節目を、「メロディーのフレージング」と言います。メロディーのフレージングと歌詞のフレーズが合っていないと、前項「C」で取り上げた「意味を伝える」ことができなくなってしまう可能性があります。

[譜例 6-1]

Sound Example

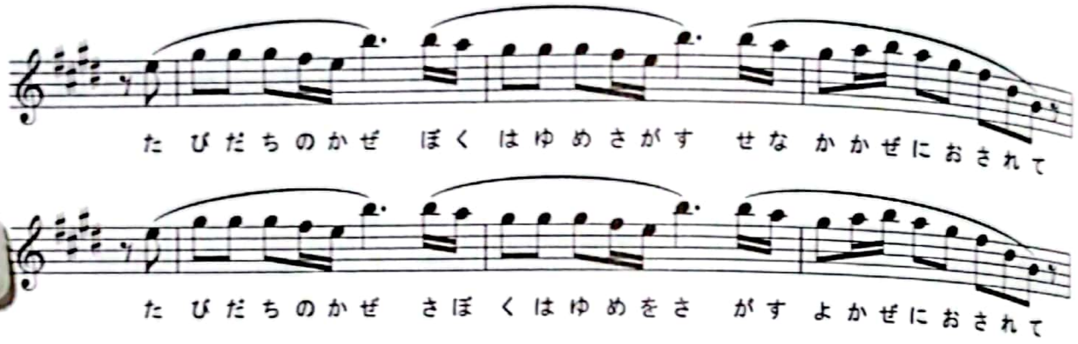
[譜例 6-1] は、ヴィヴァルディ の「四季」の一番有名なメロディーです。上の曲線が、メロディーをフレーズごとにまとめた線で、曲線と曲線の間が「切れ目」となります。字脚で数えると、左から7・8・10となりますね。この譜例に歌詞を乗せてみましょう。**メロディーのワンフレーズが、歌詞のワンフレーズとなるように言葉を選びます。**次の例のようにすると、メロディーのフレージングに歌詞がキッチリと合っています。

CamScannerでスキャン

例：たびだちのかぜ（旅立ちの風）　7
　ぼくはゆめさがす（僕は夢さがす）　8
　せなかかぜにおされて（背中風に押されて）　10

たとえばこれを、次のように字脚を無視し、メロディーと歌詞のワンフレーズを合わせずに言葉を選んだとします。

例：たびだちのかぜさ（旅立ちの風さ）　8
　ぼくはゆめをさがすよ（僕は夢をさがすよ）　10
　かぜにおされて（風に押されて）　7

[譜例 6-2]

Sound Example

ぜひ、歌ってみてください。そのメロディーの区切れの違和感たるや「Oh My God!」です。歌いづらいし、メロディーと歌詞がきれいに溶け合っていません。いかにメロ先の作詞が重要か、よくおわかりと思います。

ぎなた読みをご存じですか？　「弁慶が、なぎなたを持って」の句読点の位置を間違えて、「弁慶がな、ぎなたを持って」と読んでしまうことを言います。句読点の位置が変わるだけで、内容がまったく変わってきますね。

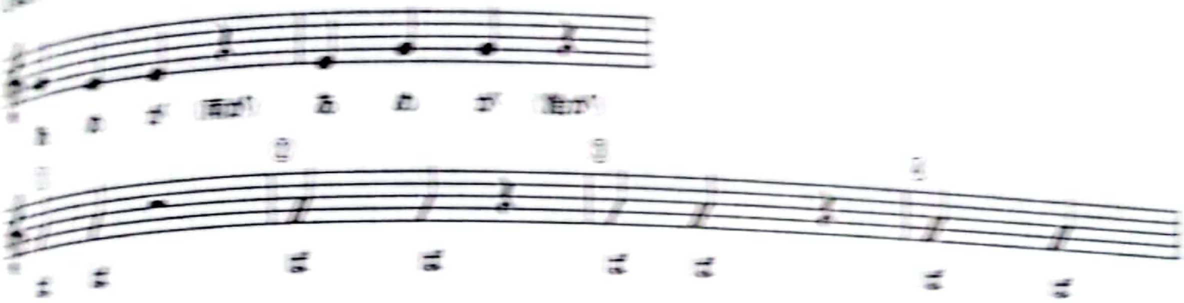
風呂屋の下駄箱にある張り紙、「ここではきものを脱いでください」の例も有名です。「ここで、はきものを脱いでください」と読んだ人は、本来の意図どおり履き物を脱いでセーフでしたが、「ここでは、きものを脱

いでください」と読んだ人は、着物を脱いでしまいアウトですね。「は、[illegible]た、ふたつに読めることも手伝った笑い話ですが、やはり、句読点の重要性を表く好例です。

メロディーの場合も同じです。切れ目の解釈が違うと、かなり印象の違うメロディーになってしまいます。メロディーの切れ目を事前に知ること、つまり、メロディーのフレージングを把握することは、作詞家の重要な能力です。

メロディーの高低やリズムに注意する！

メロディーの抑揚は、そのまま言葉のアクセントやイントネーションに一致する可能性があります。また、メロディーのリズムによって、言葉のリズムが変わると意味も変わることもあります。

【譜例6-3】

Sound Example

【譜例6-3】は、メロディーの上下と言葉のアクセントの位置の例（雨と飴）、そして、リズムと言葉の関係の例（ばば）です。

1. 馬場……高田馬場、ジャイアント馬場
2. ばぁば……幼児がお婆ちゃんを呼ぶ
3. ばばぁ……お婆さんを悪く呼ぶ
4. バーバー……Barber＝理髪店

ちょっとしたリズムで、言葉の意味がまったく変わってしまいます。もちろん、言葉は前後関係で類推できますから、多少リズムが違ってもわか

ると思いますが、十分気をつけましょう。

Memo

プロフェッショナルはメロ先主義

プロフェッショナルの歌づくりの現場では、**大半がメロ先の作詞**です。詞先のニーズは、あまりないでしょう。すでに1970年代頃から、その傾向はありました。売れ線主義のアイドルのヒット曲に求められるのは**「サウンド→メロディー→歌詞」**の順だからです。けれども、歌詞の良し悪しはヒットに大きく関わってきます。作詞家の存在意義は非常に大きく、作詞家志望の人はそこに自信を持ってください。

とは言え、曲を聴くと一般的には、どうしてもサウンドやメロディーがパッと耳に入り、歌詞はその後からじんわり入ってくるのですから、業界の制作陣がサウンドを求めるのは仕方がないことです。その結果、1990年代以降はメロディー不在とか歌詞不在などが囁かれ、良い歌や残る歌がないとも言われました。著者は、揺り返しで、**歌詞にスポットがあたり、良い歌が求められる時代が、そこまで来ている**と信じています。歌詞を書きたい方は、メロ先のノウハウなくして、プロの仕事は難しいと心得てくださいね。極論ですが、**詞先で歌詞が書けない人が、まともにメロ先作詞ができるはずがありません！**　ぜひ本書で、詞先・メロ先、それぞれのノウハウを学んでほしいと思います。

02

メロ先の実例

チェックポイントは音数、リズム、世界観！

メロ先作詞の基本をおさえたところで、今度は具体的な例を考えてみましょう。替え歌の気分でOKです。メロディーから感じた雰囲気や世界観に忠実に言葉を当てはめてみましょう。

メロ先作詞の初級テクニック

まずは「♪ドレミファソラシド」と「♪ドシラソファミレド」を例に挙げ、メロ先作詞のポイントを4つ理解しましょう。

ポイント①：元となるメロディーを聴く

長いメロディーの場合、自分で歌えるくらいまで何度も聴き込むとよいです。メロ先に慣れてくると、この時点でいろいろなテーマや具体的なフレーズが浮かんできます。作詞に限らず、第一印象は意外と役に立つ重要な感覚ですので、メモしておきましょうね。

[譜例 6-4]

Sound Example

ポイント②：世界観を感じ取る

「悲しいな」とか「元気が出るな」など、明・暗をはじめとしたメロディーの

世界観、または雰囲気やイメージなどを感じ取ります。そこから歌詞のテーマやメッセージを決めてもいいし、ディレクターから伝えられたコンセプトをどうやってメロディーに合わせていくかを考えましょう。

ポイント③：メロディーの特徴をつかむ

細かい譜割りで忙しいメロディーであるとか、休符が多いとか、長い音符が特徴であるとか……特徴をチェックしておくと、作詞のヒントとなる場合があります。たとえば、［譜例 6-4］を見て気が付くことがありませんか？　前半は上行、後半は下行のメロディーです。**上行のメロディーは元気や明るさを表現し、下行のメロディーは、寂しさや不安定であるがゆえ安定を求める気持ちなどを表現する**のが得意です。前半後半で、まるで線対称のような形になっています。富士山の稜線のようでもありますね。前半で何かを言って、後半でそれを受けるという形式も合うでしょう。前半が質問文、後半がその答えでもいいですね。

なお、この譜例は前半が8音、後半も8音。フレージングという意味では、真ん中で切れるふたつのフレーズと言えますね。このように、音数を数え、フレージングも調べておきましょう。

ポイント④：アクセントやイントネーションを意識する

メロディーと言葉のアクセントの関係や、イントネーションなどにも気を付けましょう。たとえば次のような言葉を当てはめてみます。

NG例：「ぼくはふしあわせーなんとかなるはずー」
　　　（僕は不幸せ　なんとかなるはず）

あまり、フィットしておらず、良い例とは言えません。「ぼく」は、本来のアクセントでは、「ぼ」が高いのですが、メロディーでは「く」が高く、アクセントの位置が逆になってしまっています。また、前半の上行メロディーは明るい内容が得意にも関わらず、不幸せを歌っています。後半も同じで、寂しさが得意な下行のメロディーなのに希望のフレーズになっていますね。

では、どのような言葉を当てはめればよいのでしょう？

CamScannerでスキャン

（例曲「みあげるあおぞらに　たいようとぼくと」
（見上げる青空　太陽と僕と）

例曲では、前半の上行のメロディーに「見上げる」という動作がよくマッチしています。また、「あおぞらに」の「に」が半音高く伸ばしているので、空の広さを表現しています。後半も、下行のメロディーが天空の太陽と地面の僕を上下関係でつないでいるようです。「ぼくと」の「と」が伸ばされることで、安定感を表現しつつ、主人公の自信や満足感も感じさせているようです。

[譜例6-5]

Sound Example

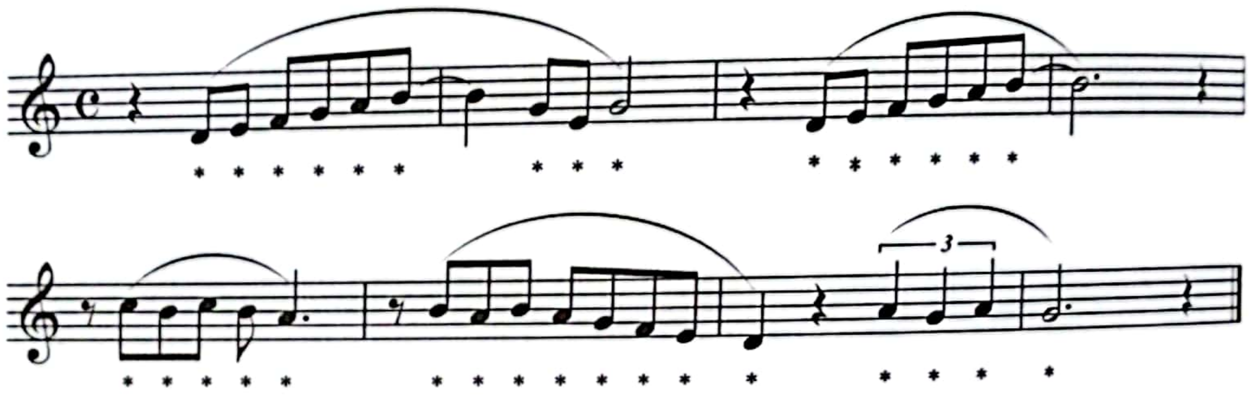
4つのポイントをおさえたところで、いよいよ具体的な言葉を考えていきます。

■8小節のメロディーでチャレンジ

まずは8小節のオリジナルメロディーで、メロ先作詞に挑戦してみましょう。

課題

[譜例 6-6]



Sound Example

空気が淡く広がるような、オシャレなメロディーですね。スラー記号がメロディーのひとまとまりで、＊記号は字脚数で9-6-5-8-4です。言葉のアクセントとメロディーの関係、自然に理解できる言葉の使用などに注意して、まずはご自分で考えてみましょう。

解答

では、著者の解答例を見てみましょう。メロ先作詞のテーマに合わせて、生まれたばかりのメロディーというアイデアでまとめました。

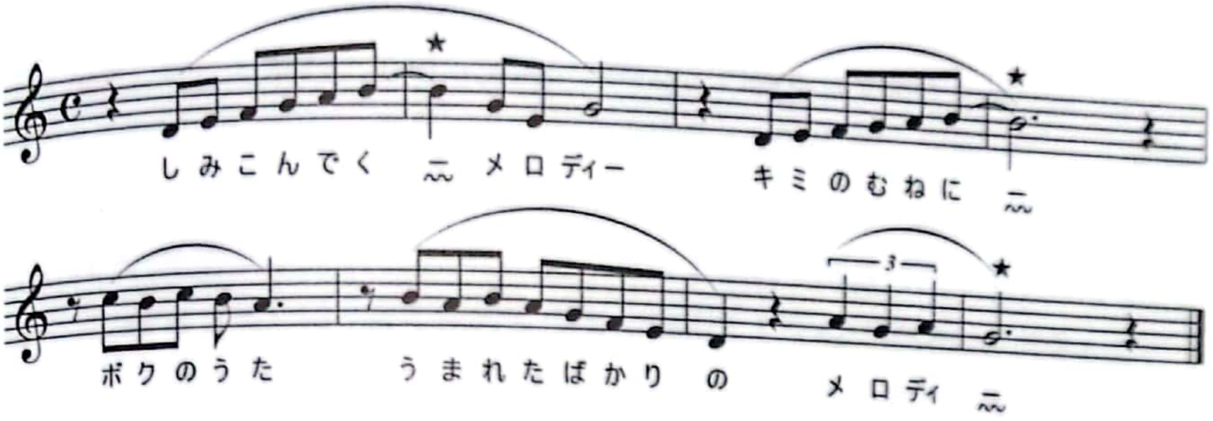
例：染みこんでくメロディー　キミの胸に
　　ボクの歌　生まれたばかりの　メロディー

[譜例 6-7] は、メロディー譜に歌詞を乗せた（書いた）見本です。すべてひらがなかカタカナで書き込みます。音符が2音つながっている★印は、記譜上音符はふたつですが、実際は1音ですから、後の音符には「—」を書きましょう。

また、メロディーの「ディー」の部分は、2通りの解釈をしています。2小節目の「ディー」は、1音符で歌うので、2分音符の下に「ディー」と書きます。7〜8小節目の「ディー」は、「ディ〜ィ〜」というように音高を変えて（ラ〜ソ〜と）歌いますから、音符もふたつに分けて書いてあります。メロディーの切れ目や区切れと歌詞のフレーズの区切れが、うまく合っていることも確認してくだ

CamScannerでスキャン

さい。

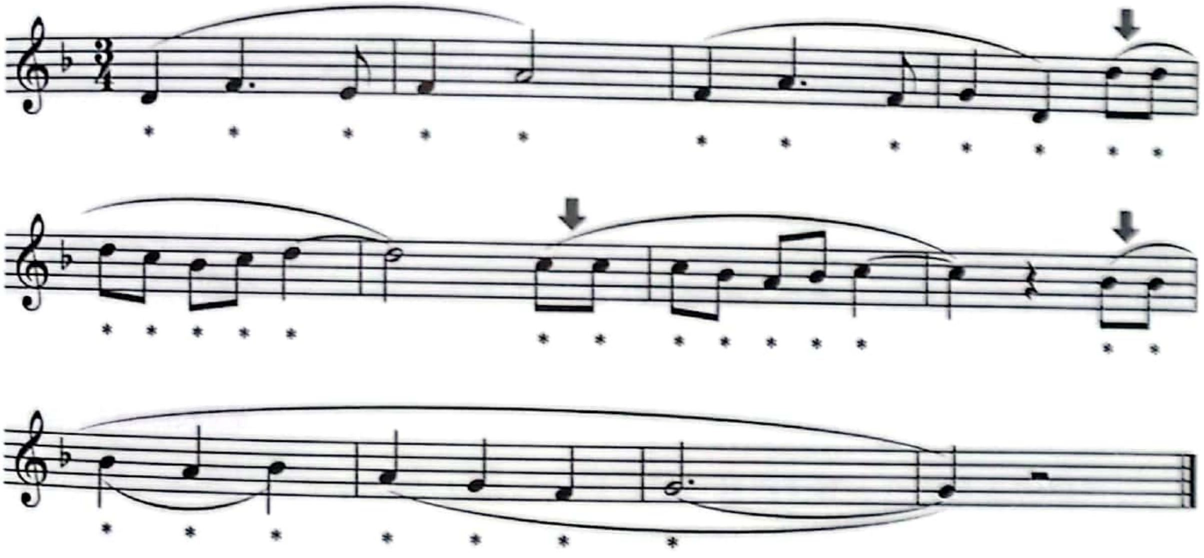
[譜例 6-7]

Sound Example

■ 12小節のメロディーでチャレンジ

次は、12小節のオリジナルメロディーでメロ先作詞に挑戦してみましょう。

課題

[譜例 6-8]



Sound Example

ワルツのリズムですね。こちらも、スラー記号がメロディーのひとまとまりです。3段目は上下にスラーが付いていますが、これは2通りの解釈ができるとい

う意味です。＊記号の字脚は、5 5 7 9（または5 4）です。

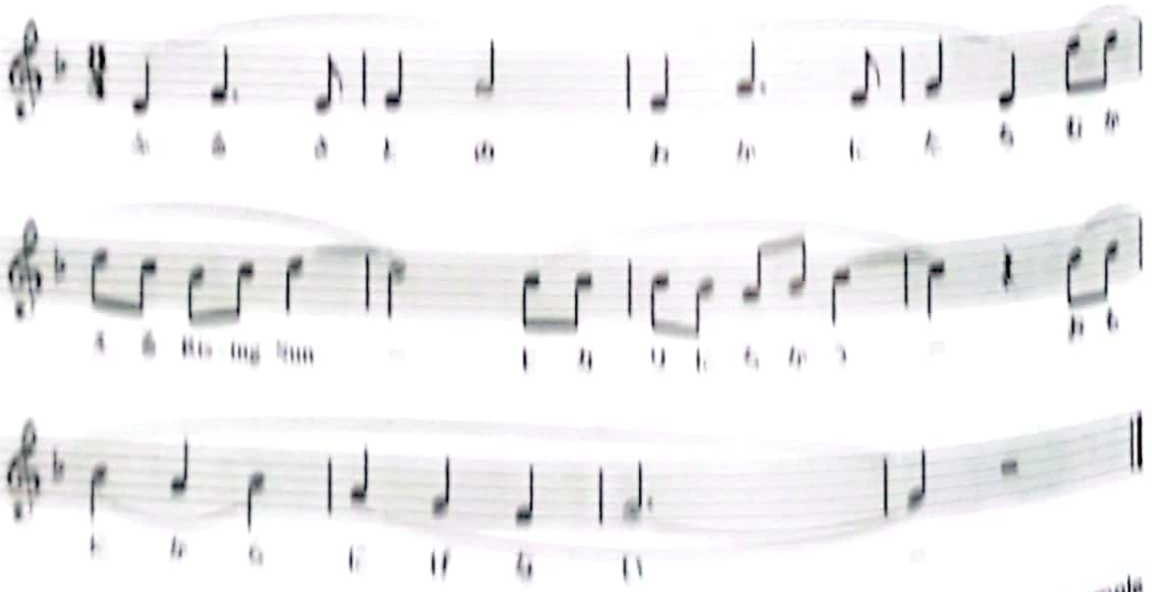
矢印（⬇）部分はアウフタクトといって、その次のメロディーを導き出す働きがあります。歌詞を乗せる場合も、アウフタクト部分は、次のメロディーと連携して考えましょう。

解答

著者の解答例では、ポール・マッカートニーの「フール・オン・ザ・ヒル」からインスパイアされた歌詞を作りました。

例：ふるさとの　丘に立ち
　　迎えるRising Sun　ヒカリに誓う
　　重荷から　逃げない

［譜例6-9］



🔈 Sound Example

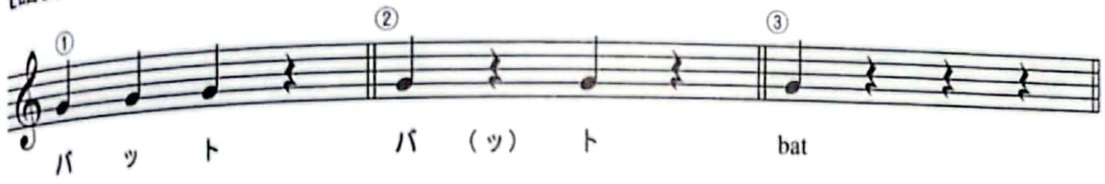
元曲のテーマが夕日なので、解答例では朝日の御来光というイメージです。重荷という単語もビートルズファンならピンとくるかも知れません。「キャリー・ザット・ウェイト」という楽曲からヒントを得ています。英語（Rising Sun）の部分は、Risingが2音節ですから、2音にあてはめています。音節の切れ目にハイフン（-）を入れておきます。

［譜例 6-9］では、英語を除き歌詞のフレーズで使った言葉に、促音や撥音、長音などはありませんでしたね。ですから、1音符に言葉1音の対応で問題ありませんでした。しかし、これら促音や撥音などの特殊音をあてる場合は、どのようにしたらいいのでしょう？　ここで、その例を解説いたします。

A：促音の場合

促音（っ）は1音で数えるので、音符としては1音符分の長さが必要です。野球の「バット」の場合は3音となるので、［譜例 6-10］①のように3音符で対応します。実際に歌うと、「バ（ァ）ト」と、小さくァを歌うことになります。もし、②のように休符が入ったリズムの場合は、音符のない部分が（ッ）となって、聴き手にはちゃんとバットと聞こえます。③は英語の場合です。英語のbatは1音節ですから、1音符でOKです。

［譜例 6-10］



Sound Example

B：長音の場合

長音（ー）も1音で数えるので、音符としては1音符分の長さが必要です。野球の「ボール」の場合は3音となるので、［譜例 6-11］①のように3音符で対応します。実際に歌うと「ボ（ォ）ル」と、小さくォを歌うことになります。もし、②のように2分音符を使ったリズムの場合は、2拍を「ボー」と発音するので、聴き手にはちゃんとボールと聞こえます。③は英語の場合です。英語のballは1音節ですから、1音符でOKです。

CamScannerでスキャン

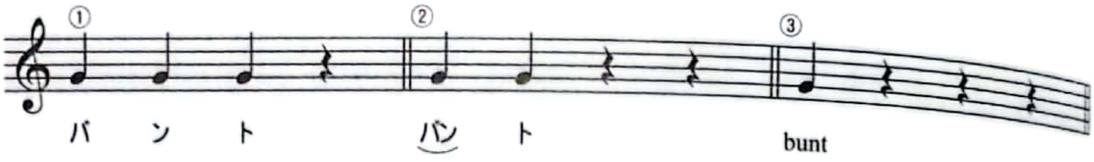
[譜例 6-11]

Sound Example

C：撥音の場合

長音（ん）も、1音で数えるので、音符としては1音符分の長さが必要です。野球の「バント」の場合は3音となるので、[譜例 6-12] ①のように3音符で対応します。しかし、バとンが合体したように「バン」と1音で発音することも可能です。その場合、②のような対応となります。③は英語の場合です。英語のbuntは、1音節ですから、1音符でOKです。

[譜例 6-12]



Sound Example

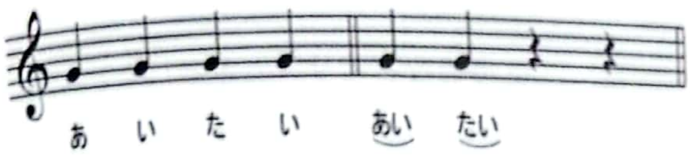
D：二重母音の場合

英語の発音を学ぶと登場する「二重母音」。たとえば、「i」(ai) は、aを発音しながら自然にi音に変化しています。ですから、「a＋i」の2音節ではなくて、「ai」という1音節の発音となります。aiのほかには、au、ei、ouなどがあります。

日本語でも、アイやアウなど、母音が連続する言葉はたくさんありますが、多くは、二重母音ではなく、母音の連続という形で発音されます。「ア、イ」と切って発音するのですね。たとえば、英語のdayは [déi] と1音節、日本語のデイは［デイ］と2音節というわけです。

しかし、歌詞の場合、メロディーとの関係において、**日本語の母音の連結を英語の二重母音のように1音符で歌う**ことがあります。通常、「会いたい」は「あ・い・た・い」と4音ですね。しかし、2音のメロディーに「あ

たい」と二重母音のように乗せることもあるのです。メロディーに乗
みて聴いてわかればOKという法則です。

3]

Sound Example

もの上級テクニック

て今度は、メロディーに言葉の発音でアクセントを付けたり優しさを加えた
る、上級のテクニックです。破裂音や濁音が強い響きを持っていることは、
と子音のページで解説しました。また、マ行やナ行、ヤ行などは優しくゆっ
した響きでしたね（第2章02）。ここでは、それをメロディーとの絡みでお
します。ふたたび［譜例6-4］「♪ドレミファソラシド」のメロディに歌詞
あてて見ていきましょう。

こがらしきたかぜ（木枯らし北風）

……「が」と「ぜ」が濁音、「こ」「き」「た」「か」は破裂音。かなり尖った、強い印象の「♪ドレミファソラシド」になる。

ガガがどげざだぜ（ガガが土下座だぜ）

……レディ・ガガの土下座とかシュールですね。全部、濁音。響きは強烈。

はるふくそよかぜ（春吹くそよ風）

……ハ行ラ行ヤ行など、やさしい子音のオンパレードだが、最後の濁音で締めている。

CamScannerでスキャン

まろやかなメロディー

……前記と同じく、子音の優しさやあたたかさが心地よく、最後の濁音がピシッと締めている。

今度は、促音や撥音、二重母音などでリズムを楽しんでみましょう。

バッターうったとんだボール（バッター打った飛んだボール）

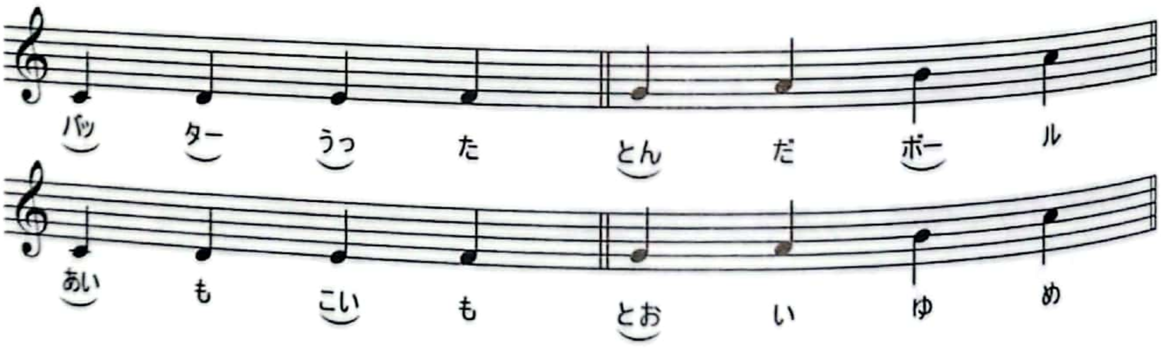
……促音と長音、撥音が軽やかなリズムを作り、要所を濁音のアクセントにしている。

あいもこいもとおいゆめ（愛も恋も遠い夢）

……二重母音を連ねることで全体にリズムが生まれた。

このふたつはちょっと特殊なので、メロディー譜での歌詞の書き方を［譜例6-14］で紹介します。1音符に歌詞を2文字以上書く場合は、リエゾン記号（‿）を書き入れるとわかりやすいです。ただし、出版社や作家によってその用法はマチマチです。

［譜例 6-14］



Sound Example

いかがでしょうか？　意味を考える歌詞も楽しいですが、こうやって響きやリズムで遊び、個性を演出する歌詞作りもおもしろいですよね。

03

テーマに沿ったメロ先作詞

メロディーから感じた世界を言葉にする技術！

歌詞のない音楽（インストルメンタル）を聴いていると、言葉では何も語られていないのに、故郷の景色が浮かんだり、喜怒哀楽といった感情が心に渦巻いたりすることがありますね。メロディーやサウンドは、時に、歌詞以上に思いや情感を伝えることができるのです。だとしたら、後に歌詞を乗せる場合、もともとある音楽の感情や世界観を意識して言葉を選ぶことで、より強力なメッセージとなるはずですね。

歌詞をひらめかせるヒント

メロディーからは、キー（調）やスケール、リズムやテンポ感、アレンジ（サウンド）など、いろいろな情報や雰囲気を感じ取ることができます。メロ先作詞の場合は、そういったメロディーの持つ世界観を感じ取り、情報の持つベクトルと歌詞の方向性を合わせることが大切です。実践に入るにあたり、さらに深く、メロディーから歌詞のイメージを大局的に作り出すためのヒントをふたつ紹介します。

A：キー（調）

キーとは、ハ長調やイ短調といった調のことです。大きく分けると、明るい長調（メジャー）と哀愁を感じさせる短調（マイナー）があります。それぞれの特徴を表にしてみました。

・キー（調）の特徴

	長調（メジャー）	短調（マイナー）
イメージ	明るい、楽しい、さわやか、シンプル、健康、元気、透明	暗い、悲しい、湿った感情、複雑、病気、心配、混沌、不透明
代表的な曲例	例：カントリー・ロード、ちょうちょう……	例：もののけ姫、津軽海峡・冬景色……

B：サウンドと歌詞

サウンドは、「音」という意味のほかに、演奏スタイルや音楽の傾向ともとらえられます。つまり、楽曲を包む衣装のようなものと言えますね。同じメロディーでも、ロック風に演奏したり、フォークソング風に仕上げたり……そのサウンドによって、印象がガラッと変わります。特徴的なサウンドには、それにピッタリな歌詞がついて大ヒットする実例がたくさんのでいくつか挙げてみます。

・サウンドと歌詞

曲名	サウンド	
風になりたい（THE BOOM）	サンバ	日本のサンバを作りたいという発想から生まれた曲。歌詞もサンバを感じさせる「風」をテーマに。
コンピューターおばあちゃん	テクノポップ	タイトルと歌詞、サウンドが一体化。NHK「みんなのうた」にて放送され人気を集める。編曲は坂本龍一。
完全無欠のロックンローラー（アラジン）	ロックンロール	ロックンローラーを気取った男の哀しみをおもしろおかしく描いた名曲。著者のプロデュース。
ポリリズム（Perfume）	テクノポップ	リサイクル推進のCM。ポリエチレンのポリからリズムを発想。ポリリズムという変拍子を使用

CamScannerでスキャン

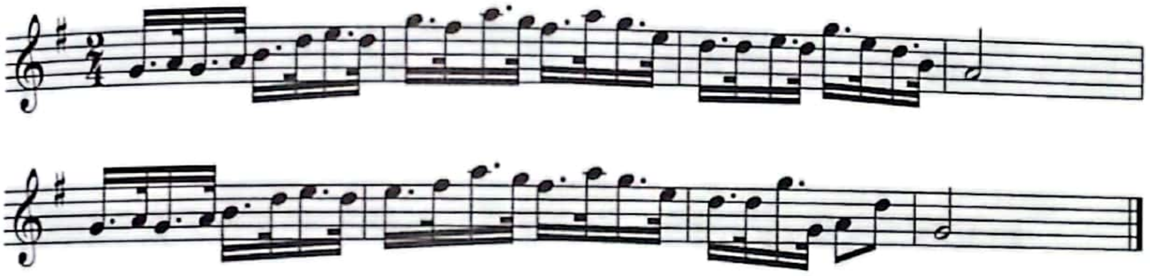
紹介例はすべてがサウンドからひらめいた歌詞ばかりではなく、歌詞の世界からサウンドを練り上げた楽曲もあると思いますが、コンビネーションとして参考にしてください。同じメロディーでも「サウンド=アレンジ」によって印象がずいぶんと変わるのですから、メロ先の作詞は、デモテープのサウンドを十分に感じて、その方向性とピッタリ合った歌詞にしたいですね。

テーマ別、メロ先練習

ここまでの解説をもとに、いくつかのメロ先作詞にチャレンジしてみましょう。前述したように、メロ先作詞は、正解のない世界です。強いて言えば、みなさんの感性が正解！　ただし「聴いてわかる。耳だけで伝わる」ように十分に考えましょう。

A：クラシック曲

[譜例 6-15]「ユーモレスク」（ドヴォルザーク）



Sound Example

例題は、ドヴォルザークの「ユーモレスク」のメロディーです。どこかで聴いたことがあるのではないでしょうか？　大半のクラシック楽曲は、PD（パブリック・ドメイン）といって著作権が切れている状態ですから、自由に歌詞を乗せてもOKなのです。ちなみに、楽譜は読みやすいように、少しだけ簡略化して書いてあります。

この8小節で、約15秒から20秒くらいのちょうどサウンドバイドな秒

CamScannerでスキャン

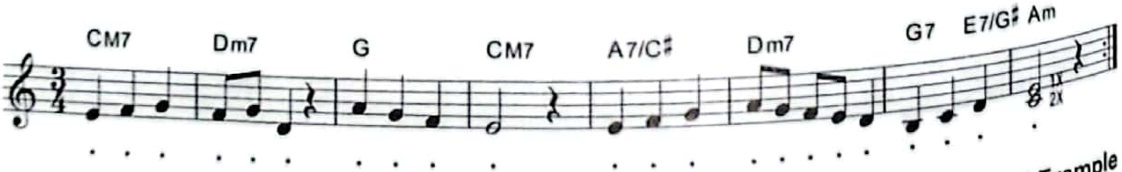
数です。作詞の一例を紹介します。

例：昨日は信州　明日は新宿　股旅　寒太郎
　　北風に乗って　冬の訪れを　伝える旅よ

著者は、メロディーの雰囲気から、「北風小僧の寒太郎」をオマージュした歌詞を乗せてみました。とぼけた雰囲気の寒太郎ですね。作詞における習作の時代には、どんどん真似て、ヒントやアイデアをもらい、実力を鍛えるのがベストです。

Sound Example を聴きながら歌っていただけると、よりわかりやすいかもしれません。何ということのない歌詞ですが、昨日と明日の対比の下線部分で、「しんしゅう」と「しんじゅく」で韻を踏んでいるのがポイントですね。

B：ワルツ

[譜例 6-16]

Sound Example

約 15秒、サウンドバイト・サイズのワルツ（3拍子）です。前半は、ハ長調で軽やかな明るいメジャー系のメロディー。後半は、ニ短調からイ短調を感じさせるマイナー系のメロディー。明暗が揺れるような世界観を歌詞でも表現できるとよいですね。

では、一例を紹介します。

例：風の歌に　あわせて　枯れ葉　舞い踊る　感謝祭
　　カボチャ達は　おめかし　実る秋　祝う　ワルツダンス

童謡風の歌詞です。著者がこの歌詞にたどり着いた発想の順番をご紹介

します。

① **「ワルツ」のリズムから、ダンスやパーティーを連想**

② メジャーとマイナーで明暗が揺れるところから、秋を連想。**夏のメジャーと冬のマイナーの間の秋という発想**

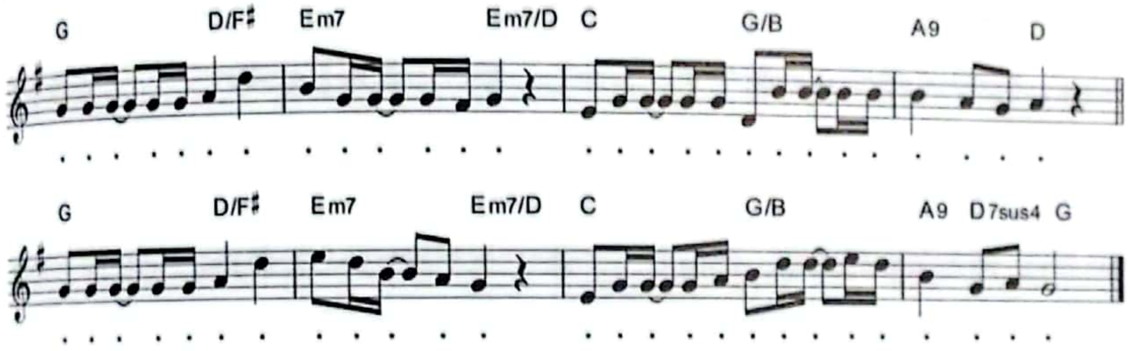
③ 「秋×パーティー」で感謝祭（Thanksgiving Day）をひらめく。すると、枯れ葉やカボチャがパーティーの主役となる

もうひとつの特徴は、擬人法ですね。風が歌い、枯れ葉が踊り、カボチャがおめかしする……まさに、擬人法です。

なお、**Sound Example**ではリピートしていますから、歌詞は、8小節、15秒サイズでまとめてもいいし、くり返しを入れて16小節、30秒サイズで仕上げてもOKです。8小節目をくり返す際は、1回目（1X）をミ、2回目（2X）をドで歌いましょう。くり返さない場合は、ドを歌ってください。下線の部分は、1音で歌ってくださいね。

C：カントリー・フォーク

[譜例6-17]



Sound Example

アコースティックギターをかき鳴らすイメージのメロディーですね。じっくり何度もメロディーを聴いていくと、これまでに聴いたさまざまな音楽の思い出が重なってくるかもしれません。これぞ、我々が何十年もかけて育ててきた、脳内のスキーマですね。

メロ先で歌詞を書く場合、メロディーを何十回も聴き、覚え、一緒に歌えるようにして、チャレンジするのがプロのノウハウです。その間に、い

ろいろな発想が浮かんでくるでしょう。過去に聴いた音楽が連想的に飛び出してくるでしょう。著者の場合、ジョン・デンバーの「カントリー・ロード」がひらめきました。もちろん、この例題のメロディーは著者の作曲ですが、作ったときには考えもしなかった発想です。メロディーやサウンドが似ているわけでもありません。しかし、自分自身、故郷を考える人生の時期にさしかかっているのかもしれません。さまざまな思いが「カントリー・ロード」につながったのでしょうね。

では、著者の「カントリー・ロード」です。

ふるさとは今　見知らぬ街　長すぎた旅路　今　終止符を
友だちの顔　思い出し　アクセルを踏み込むよ My Coun-try Road
落日のHigh-way　ふり返れば　長い影　確かに揺れている
It's all right 大丈夫　明日(あした)へと　導いておくれ　Oh! My Coun-try Road

下線の部分は、1音で歌ってください。CountryとHighwayは、それぞれハイフン（-）で示したように2音節の単語ですから、音符がふたつ必要です。

主人公は、もう何十年もふるさとに帰っていません。今となっては、ふるさとも見知らぬ街です。しかし、都会の暮らしに疲れ、今、ふるさとでやり直そうと決心したのですね。ふるさとへ戻る決心の道がCountryRoadなのです。

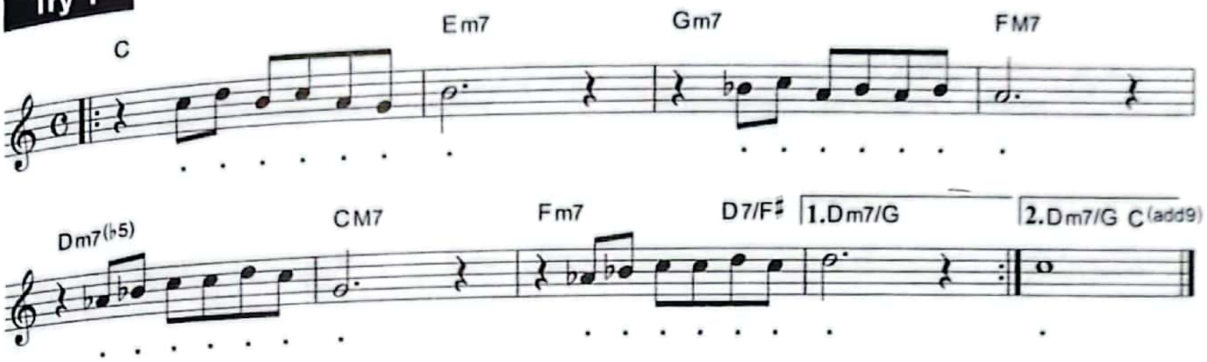
何となく感じた、都落ちとか逃げ出すとかいった気持を「落日」という言葉が象徴しています。しかし、ちゃんと自分の長い影が……これまでの生き様を認めてくれているように感じました。It's all rightは、ボブ・ディランからの引用です。

CamScannerでスキャン

04

[実践] メロ先のトレーニング

設問に従って、メロ先で歌詞のフレーズを考えてください。
音源は**Sound Example**で聴くことができます。

Try 1

Sound Example

ヒント：ミディアム・バラードで、明暗の揺らぎが美しいメロディーです。前半が20秒弱のサウンドバイトのサイズで、くり返せば約40秒。聴き手の記憶にキッチリ残るような印象的な言葉や共感を盛り込みたいですね。

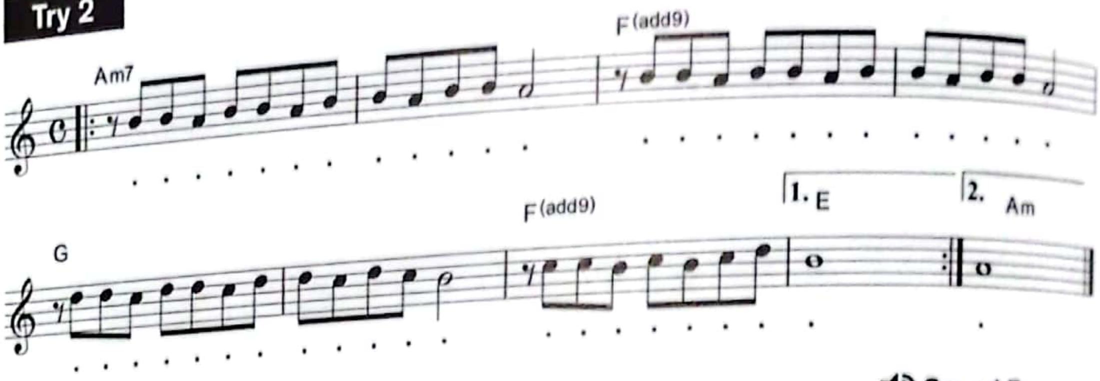
CamScannerでスキャン

歌詞例

メロディーの構成は、2小節7音のメロディーが4回くり返される形です。しかし、メロディーをじっくり聴くと、同じ7音でも楽譜上段は2音+5音、楽譜下段は4音+3音のフレーズがより自然だとわかります。それを意識して歌詞を書いてみました。

童謡100年の最初の1曲と言われている「金糸雀」（西條八十作詞）をオマージュした歌詞です。

歌をわすれた　カナリアのキミ
はら銀の櫂　キミに贈ろう
「だいじょうぶだよ」　たった7文字
自信なくした　キミに贈ろう

Try 2

Sound Example

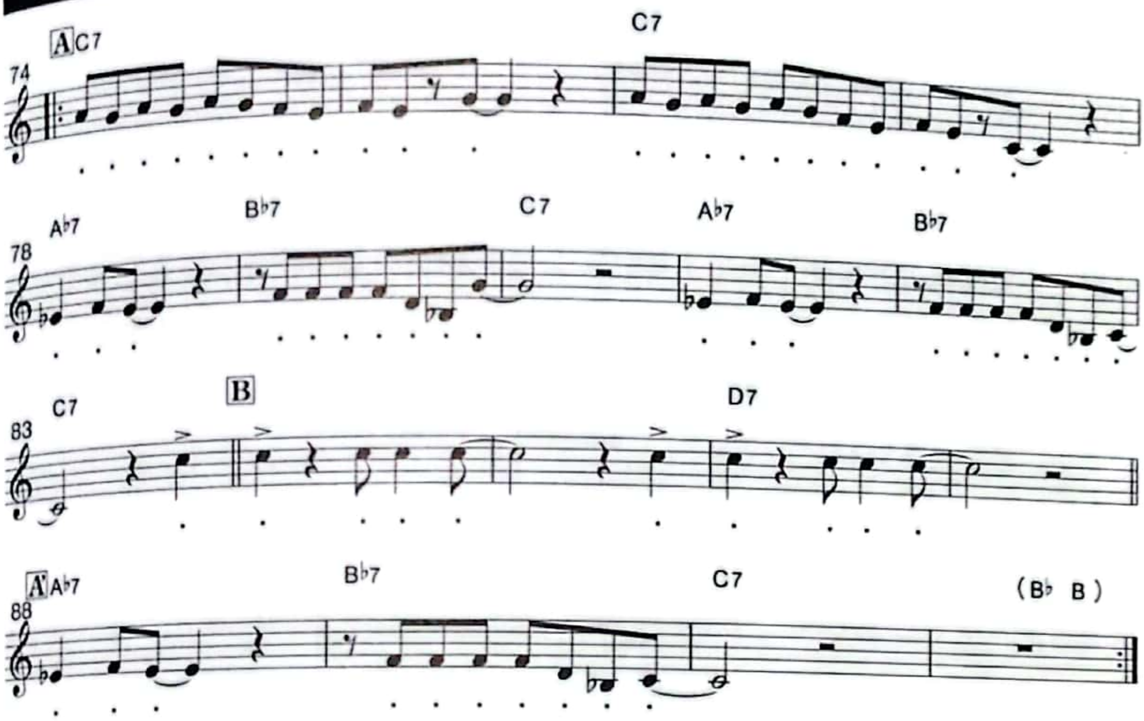
ヒント：3拍（1.5拍）フレーズが特徴的なマイナーロックのメロディーです。当然、歌詞も3音の連結を意識するとメロディーのリズム感が生きてくると思います。

CamScannerでスキャン

歌詞例

たとえば、「きみの　こえが　むねを　うつよ（3333）」と「あなたのうたごえ　ひびくよ（444）」のどちらがリズム的に歌いやすいか？　ロック系ですから、濁音・破裂音など強い響きの言葉を入れてパワフルに仕上げるといったアイデアも有効です。

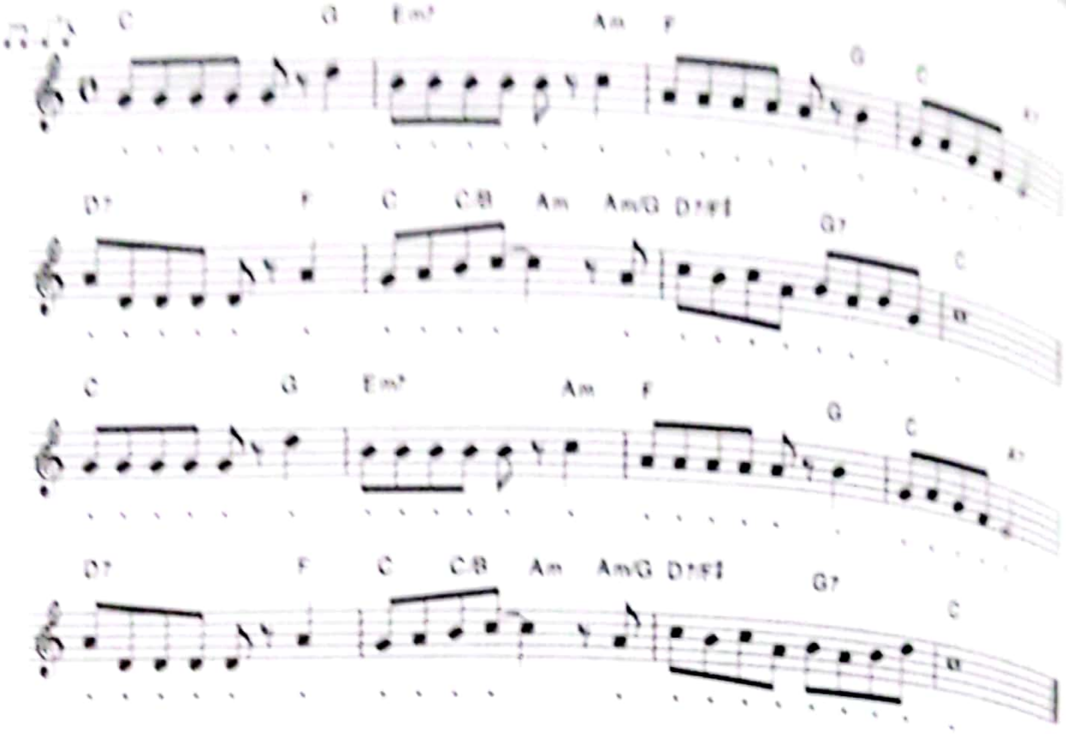
暴雨よ　叫べ　暴風よ　唸れ
檄をとばせ　喝を入れろ！
惰性・罵声・非情・無情
そんな　この日本に
声を　上げろ　コブシ　握れ
歌を　うたえ　目と目　合わせ！
伝えなくちゃ　キミのキモチ
そうさ　この日本に

Try 3

Sound Example

ヒント：ロックンロール系の軽やかなメロディーですね。歌詞を乗せるなら、あまりにシリアスな内容や、重苦しい内容は避けて、「ノリノリ」といったイメージの言葉がふさわしいと思います。サディスティック・ミカ・バンドの「タイムマシンにおねがい」や、RCサクセションの「雨あがりの夜空に」などの世界観も参考になるでしょう。

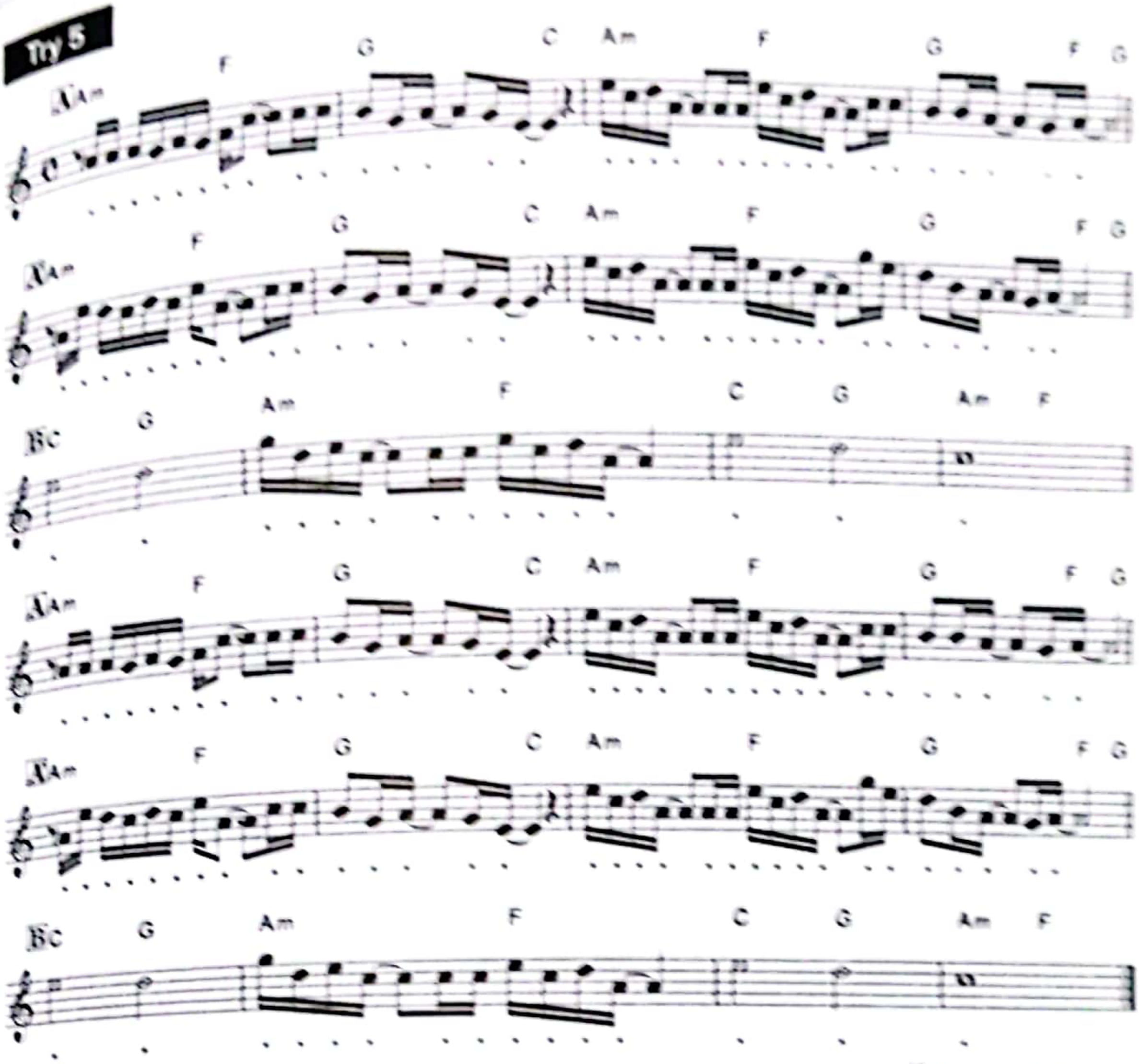
ここからは歌詞例はありません。自由な発想で詞を書いてみましょう。

CamScannerでスキャン

Try 4

Sound Example

ヒント：童謡風のメロディーですね。ここは歌詞例なしで、みなさんに考えていただきたいと思います。**3連のリズムで弾んだシャッフルのリズムで**す。日本人の大好きなリズム！　楽しくウキウキするような歌詞を書いてくださいね。

CamScannerでスキャン

Try 5

Sound Example

ヒント：かなり本格的な16ビートのメロディーです。アデルやサム・スミスといった洋楽のアーティストの雰囲気の楽曲です。音数も多いので、いろいろなことが言えますが、逆に、ピントがボケないことが重要です。さらに、リズムのノリ（グルーブ）が命とも言えるメロディーですから、言葉の乗せ方で、そのリズムを殺してしまわないようにしたいです。

7章

15秒作詞の連結

第4章では、歌詞を流れの断面を楽しむアートであると表現しました。しかし、断面を再度、流れとして組み立てていくと、大きなストーリーを味わえます。ここでは、これまで15秒ベースで作詞したワンブロックのストーリーを、どう組み立てるかのノウハウをたっぷりと解説いたします。

CamScannerでスキャン

01

楽曲構成の基本

楽曲の構成は、お芝居の1幕2幕……！

ここまでの章で、ワンブロックの詞先メロ先の作詞はかなりのレベルで書けるようになっていると思います。あとは、そのブロックをどうやって組み合わせて歌詞として仕上げるかだけです。舞台芝居で言えば、1幕2幕……と場面が変わっていきますね。あれと同じです。そこで、まず楽曲の構成について学んでいきましょう。

構成の基本パターン

作曲家が、Aメロディー（Aメロ）、Bメロディー（Bメロ）、Cメロディー（Cメロ）……とメロディーの構成を考え、分析するのと同じように、作詞家も歌詞の構成を考えます。このことに関しては、「上を向いて歩こう」（第4章01）で簡単に話しましたね。

・楽曲の構成を決めるポイント

	イニシアティブ	構成の名前	ポイント
メロ先の場合	作曲家	Aメロディー、Bメロディー……	後の歌詞を意識したドラマチックな展開
詞先の場合	作詞家	同上	メロディーの流れを意識したドラマ性！　展開！

作詞家のための構成の基本パターンを次にまとめましたので、詞先作詞のヒン

CamScannerでスキャン

トにしてください。それぞれのパターンには「●●形式」と名称があります。既成曲の分析や勉強をする際の参考にもなると思います。まずは、1番のみで考えます。

・構成の基本パターン

構成の名称	構成案	特徴	例
第Ⅰ形式	Aのみ	童謡や演歌	赤蜻蛉　函館の女
第Ⅱ形式	AB	Aで始まりBはサビにあたる AはAA´とくり返すこともある	レット・イット・ビー
第Ⅲ形式	ABA	B後に再度Aが登場するサンドイッチ形式	いい日旅立ち
第Ⅳ形式	AA´BC	Jポップ定番の形式　Cはサビ CC´とくり返しもあり	待つわ
第Ⅴ形式	ABCDE〜	通作形式的な複雑な形式 詞先で書く場合は、作曲家やディレクターとの相談が必要	バンド・オン・ザ・ライン

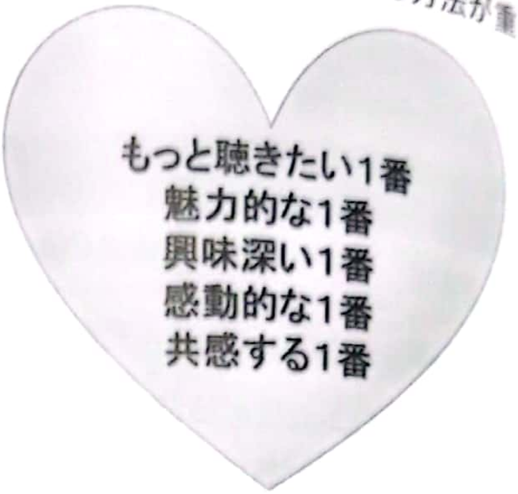
このように見ていくと、基本的にはAとBが書ければ、大半の形式は問題ないとわかります。AとBの関係は、「A=シチュエーション」「B=メッセージ」とすることが多いですね。ブロックの章で解説したように、シチュエーションの中にチョットしたメッセージが入ることも、その逆も、もちろんアリです。「A+B」で書けるようになれば、Cが加わったⅣ形式もすぐに書けるでしょう。この場合、Cはサビとなることが多いですね。なお、Ⅴ形式で大サビと言って曲の後半にDメロディーが入るものもあります。

1番作詞の注意ポイント

各形式別に、1番の作詞をする際の考え方を紹介します。

第１形式　＝Aのみ

Aのみですから、ワンブロックの書き方を参照していただければOKです（第4章）。この形式の場合、次の項で語る1番から2番 3番へと発展させる方法が重要になってきます。この形式に限りませんが、1番でリスナーの心を掴めなければ、2番以降聴いてもらえないかもしれません。基本、**歌詞は1番でリスナーの心をガッチリと掴めるように書きます。**



第Ⅱ形式　＝AB～

AとBで1番が完結します。Aメロで状況を語り、Bでサビというのが一般的な考え方ですね。Aは、2行のこともあれば、数行のこともあります。詩人、作詞家、仏文学者として偉大な功績を残した西條八十先生は、「歌詞は出だしが肝心なんだ！　1行が歌のすべてなんだ」「いい出だしができれば、その後の詩も自然といいものができる」と語ったと伝えられています。そう、**Aの頭の1行 2行で相手の心を掴むことが、よい歌詞の必須条件**です。これは、サウンドバイトの項目や、記憶の仕組みを解説したことと同じ考えです（第1章）。

・Aの頭でリスナーの心を掴むためのヒント

①	意外性の一行を書く	「えっ？」と思わせれば勝ち
②	興味深いシチュエーションを提示する	何が始まるか？　という期待感
③	魅力的な人物を登場させる	人は人に関心がある！
④	魅力的な映像、場所、シーン	映像で惹きつける
⑤	提案、提言、宣言をする	賛同、反発でもいい、リアクションを求める
⑥	疑問、質問、if文	答えを考えさせる
⑦	格言、名言	なるほどで始まる

CamScannerでスキャン

ただし、リスナーの興味をつかんでも、その後、曲が自然かつ必然的にテーマに入らなければ、逆効果となるので要注意です。いくつか見本を考えてみましょう。どれも、次の展開をイメージしやすい掴みとなっていますね。

① 2ひく1は1　そんな簡単なことじゃないだ
② 「メールを送ったよ」って　ラインがきたんだ
③ ボランティアに命かけてる　おじちゃんの　日焼けした微笑み
④ シェンロン（神龍）みたいな入道雲　何処までも澄んだ　ブルースカイ
⑤ 断酒の誓いって誰に誓うの？　自分の命に誓いなよ！
⑥ 幸せの反対語って不幸せ？　薄っぺらに考えると　傷口広がるよ
⑦ 愛は見つめ合うことじゃなく、同じ方向を見つめること（サン=テグジュペリの言葉）

Bの書き方は、メッセージ・ブロックの項目を参照してください（第4章03）。さて、ここでとても重要なことを言います。**AとBには必然の流れがあること！** つまり、Aでリスナーの興味を煽ったのに、それがBで花開かなかったら意味がなくなってしまいますね。逆に言えば、**Bのメロディーを伝えるためにAがあるのです！**

第Ⅲ形式　=ABA～

ABAでひとまとまり。昭和の歌謡曲やポップス、演歌などは、この形式が圧倒的に多かったのですが、どうしてもシンプルになりすぎて、平成以降の現在のサウンドには合わなくなっています。最初のAは、くり返しのことも多いです。しかし、洋楽の形式はいまだにこの形も多いのです。洋楽では、ABAの真ん中のBを「ミドル・エイト」と呼ぶことが多いです。真ん中の8小節という意味です。

ABAの特徴は、**Aがとてもいいメロディーのことが多い**ということです。つまり、Aがサビに聴こえることもあるのです。例に出した「いい日旅立ち」も、Aはすばらしく美しいメロディーで、タイトルもこのメロディーで歌われます。

CamScannerでスキャン

第Ⅳ形式　=AA′BC～

いよいよ、Jポップ形式とも言えるAA′BCです。重要点を解説していきます。

① AA′は基本のシチュエーション
シチュエーションとは、場面・人物・ストーリーなどを描く部分でしたね。AとA′で、物語の基本はすべて書きましょう。2番を聴かないと曲の全容が伝わらないのはNGです。もちろん、5W1Hの項目（第3章02）で解説したように、**必要最低限のストーリー要素**が書ければOKです。

② AとA′の字脚
当然ながら、AとA′は同じメロディーという前提です。**AとA′の字脚をそろえる**のは、基本中の基本です。

③ AとA′のシチュエーションの組み合わせ
AとA′を組み合わせるにあたり、シチュエーションのアイデアをいくつかご紹介します。どの組み合わせも、リスナーの興味や関心をうまく引きつける流れになっていますね。もちろん、Aでシチュエーション、A′でメッセージという組み合わせも可能です。

A	A′
シチュエーション前半	シチュエーション続き
シチュエーション重要部分	シチュエーションの補足
シチュエーションへの導入	シチュエーションの核（重要部分）
シチュエーションの大筋	シチュエーションの一場面
登場人物の紹介	シチュエーションの大筋
映像	人物の登場

④ AとA′の時間軸
本書では、**時間軸**という言葉を大切に扱っています。「メロディーが時間の

CamScannerでスキャン

流れに乗って存在すること＝時間軸の上でメロディーも歌詞も考える」ので
すね。だからこそ、**AとA'の流れで、リスナーを無視する、時間軸がゆがんだ歌詞を書かないように**気を付けたいのです。人の頭は、**時間通りが一番理解しやすいのですね！**　シチュエーション・ブロックの書き方（第4章02）で詳しく解説しています。

⑤ AとA'の場所移動

時間軸と同じく、突然の場所移動は避けましょう。聴き手を歌詞のストーリーに招待するつもりで、場所のナビゲーションをキッチリできるとよいですね。もちろん、あえて場所や時間を曖昧にする高度な作詞手法もあるので、その場合は十分に計算し、効果を狙ってください。次の例は、意外性の場所移動です。

A：公園の芝生に寝転んでいる日曜日	5 4 7 5
太陽が眩しい　通りすぎてく　ノイズ達	5 4 7 5
クリック一つで　南海の孤島	8 8
A'：僕は今　いつもの　この部屋のなか　無表情	5 4 7 5
暗闇が優しい　停滞してる　時間達	5 4 7 5
ここだけが僕の　僕のテリトリー	8 8

主人公は引きこもっているのでしょうか？　自室に閉じこもっています。ネットで公園の動画でも見ているのでしょう。「眩しい」とか「ノイズ達」とか、外界や人間に対する嫌悪が伝わってきます（ノイズは人々を暗喩（あんゆ）しています）。

Aの前半の歌詞で、あえて屋外をイメージさせて、リスナーの意識を外に持っていきます。そして、クリックという言葉でパソコンやインターネットを暗示します。アッと言う間に南海に飛んで行きます。リスナーは翻弄されますね。

A'では、謎解きのように、閉じこもった部屋のリアルを描きます。2行目がAとA'で対比の関係になっていることもチェックしておきましょう。最後に登場する「テリトリー」という言葉は、主人公の自分はここにいるというメッセージですね。これは特殊な例ですが、このようにリスナーを裏切るのもアリです。

CamScannerでスキャン

⑥ Bの意味とは

Bは、メロディーがAと違った印象になるのが普通です。ですから、あまり、Aと同じようなことをくり返すのではなく、メロディーと同じく、**視点や情報の角度をガラッと変える**のも手ですね。

Bメロの例：「待つわ」（あみん）
……空に目線を飛ばして世界観をガラッと変える
「赤いスイートピー」（松田聖子）
……彼に対する疑問を綴る
「TSUNAMI」（サザンオールスターズ）
……恋の名言、人は〜〜〜
「天城越え」（石川さゆり）
……地名を盛り込むシチュエーション
「恋するフォーチュンクッキー」（AKB48）
……カフェテリアなどのシチュエーション

さて、詞先の場合、Bのサイズについて、よく質問を受けますが、一般的に**AやCのサビよりも短めに書く**ことがコツと言えます。Bが長いと、サビの印象が薄くなるというデメリットがあります。メロディー的にも歌詞的にも、サビを早く聴かせたいというのは基本ですね。Bは短めに！　を意識しましょう。

⑦ サビで伝えたいこと！

サビはメッセージですね。メッセージ・ブロックに重要なポイントがまとめてあります（第4章03）。再度、確認してください。サビこそ、サウンドバイトの応用がきく部分です。**サビでタイトルを歌うのは定番**ですね。逆に言えば、サビのフレーズからタイトルを決めるのが主流です。記憶の初頭効果、記憶の新近効果（第1章02）で解説したように、サビの頭あるいは最後のワンフレーズをタイトルにする場合が多いです。また、記憶の効果を狙ったくり返しの手法も多いです。
アマチュアの方が作る歌詞では、サビでシチュエーションばかりを描いてい

CamScannerでスキャン

る作品をよく見かけます。一般的にサビは、力強く声を張って歌うようなメロディーが多いです。音域も高いものが多いです。そこで、シチュエーションを訴えるのは、シンガーとしてもやりづらいので、気をつけましょう。

V形式　=ABCDE～

メロ先なら、デモテープに従い、歌詞をはめていきます。たとえメロディーが複雑な構成でも、それを複雑に聴かせないのが歌詞の力でもあるのです。複雑なのには、理由(わけ)があるはずです。デモテープから、作曲家やディレクターの意図を探りましょう。**詞先で複雑な構成を書くのは、かなり攻めの作詞**と言えます。作曲家は、あなたを信じてメロディーを付けます。**詞先の場合の、構成の責任やイニシアティブは、作詞家にある**のでしたね。十分に考えて歌詞を書きましょう。

クラシックやオペラには、歌詞に合わせてどんどんメロディーが変わっていく「通作歌曲形式」という楽曲スタイルがあります。ロックにも、そういった形式のものは見られ、クイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」はその傑作といわれています。ただし、**通作形式にチャレンジするのは、さまざまな作詞体験を積んで、実力をつけてからでも遅くない**でしょう。

CamScannerでスキャン

02

楽曲の全体構成

全体構成をまとめる力こそ、作家の腕の見せ所！

いよいよ、歌詞の全体構成のお話です。イントロがあって、1番から間奏……という全体の構成ですね。これも、**詞先なら、作詞家が構成をイメージし、作品という形で提案しなければなりません。**メロ先の場合は、作曲家のデモテープの構成に従えばよいのですが、その構成を活かす**歌詞の内容の展開は作詞家の腕の見せ所となります。**

構成の用語

まずは、楽曲の構成を示す用語を紹介します。曲の構成の呼び方は、さまざまあり、日本と海外でも違います。ですから、表は代表的な名前で、絶対的なものではありません。

用語	欧文表記	役割
前奏 イントロ	Intro Introduction	作詞家には直接関係ないが、この部分にセリフを入れたり、ナレーション的なものが入ることがある。それは作詞家が書く
サビ始まり サビ頭		サビ、サビの半分、サビの変化系などを頭に歌う。その際は、イントロは短めが鉄則
1番	First Chorus	英語では、バース（Verse）ということがある
2番	Second Chorus	2nd Verseとなる
間奏 インタールード	Interlude	インターと略して呼ぶこともある
ハーフ	Half	曲の半分、つまりサビのみを演奏するという意味
大サビ		本来のサビとは別の（第2の）サビ
ブリッジ	Bridge	曲の途中に、挿入するつなぎ的なブロック
リフレイン	Refrain	サビをくり返すこと
後奏 エンディング アウトロ	Ending Outro	曲終わりのインスト部分
フェード・アウト	Fade Out	サビやエンディングなどをくり返しながら、だんだん小さく消えていく終わり方

典型的な構成案

曲全体の構成を組むにあたり、基本的な3タイプを紹介します。その効果とともに、自分の作る詞をどのように見せるか考えてみましょう。

CamScannerでスキャン

A：「1番〜2番〜3番」タイプの歌詞

ワンブロックを何回もくり返すタイプの構成は、「四季の歌」や「明日があるさ」で解説しましたね（第4章02）。このタイプの歌詞は、各ブロック同士の関係性が明白で、わかりやすいことが大切です。4コママンガのように、ストーリーを起承転結や一日の歌として（朝、昼、晩、夜）書いたり、数え歌で1から10までを歌ったり……いろんな可能性があります。現在のポップスでこういった形式はあまり見ません。詞先で書く場合は、要注意ですね。

B：「1番〜間奏〜2番〜サビくり返し」タイプの歌詞

この場合の1番は、ABAやAA′BCなどワンブロックではない構成のメロディーとします。1番が終わり間奏、2番が終わって、1番（または2番）のサビをくり返します。その際、Bメロに戻ってからサビをくり返すことも多いです。

このようにサビのみ（またはBとサビ）をくり返すパターンは、「**●●ハーフ**」と呼ばれ、2番が終わってサビをくり返すのなら「**ツーハーフ**」。テレビのオンエアサイズのように、1番の後にサビをくり返すなら、「**ワンハーフ**」となります。

前述のとおり、1番、2番がある歌詞の場合、1番の内容と2番の内容の関連、連携が重要になります。**1番から2番への時間軸や場所の設定を考えて、自然な理解ができるように**考えましょう。間奏が終わり、2番でいきなり過去に飛んだり、場所のワープがあったりすると誤解の原因となります。

C：大サビのあるタイプの歌詞

「1番間奏〜2番〜サビくり返し〜**大サビ**〜サビくり返し」のように、曲の後半（最終場面）で新しい別メロディーが登場します。大サビの前後に、間奏が入ることもあります。

この「大サビ」は、業界でも呼び方がさまざまで、Cメロディー（またはD、E……）のように、前半からの流れで呼ぶこともあります。また、この部分は落差を**強調するために静かな伴奏になること**があるので「落ち

CamScannerでスキャン

サビ」と呼ばれることもあります。さらに、楽譜上ではコーダ（⊕）になることが多いので、「コーダ・メロディー」と呼ぶこともあります。どちらかといえば作曲家的な呼び方かもしれません。
　大サビはメロディーにもかなり目立つ部分ですから、カッコいいこと！　や胸に染みること！　をズバッと言えるとよいですね。

Memo

構成を聴く楽しさ

現在のヒット曲の多くが同じような構成になっているのは、成功の法則に則って、過去のヒット曲の構成を踏襲してきたからだと思います。だからこそ、時代時代で同形式（構成）の作品が続出するのですね。
　洋楽ですが、ビートルズの楽曲「ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン」は4つの別メロディーを組み合わせてできた意外性の構成の傑作です。同じく、ポール・マッカートニーの作品「バンド・オン・ザ・ラン」も、4つのメロディーが合体しています。
　詞先にしろ、メロ先にしろ、**構成はそれ自体がアートなのです。**だから、構成に関しての多少の冒険は望むところです！　本書は、作詞の初心者も対象としていますから、多少、老婆心的に付け加えると、**詞先の場合は作曲家がメロディーをつけられる！　あるいはつけてみたいと思わせる形（構成）**であることが必須です。まずは、基本形式にじっくり取り組んで、十分把握してから、構成というアートにもチャレンジしてみましょう。
　真の構成の教科書は、ヒット曲・名曲など先輩たちの作品しかありません。歌詞の内容を簡単に把握しながら、**「構成を聴く」**クセをつけるとよいです。そういった音楽の楽しみ方もあるのです！
　できれば、メモを取りながら「イントロ短いな。→おっと、いきなり派手なメロディーがきたな。Aメロディーっぽいのがきた。先の派手なのはサビ始まりだったんだね！　Aをくり返してからのB。サビ！　おお、最初に聴いたメロディーだ！　イントロと同じメロディーがきた。これは短い間奏だ！」……などと構成を聴き取っていきましょう。

03

構成を考えた作詞のヒント、テクニック

すべての部分は全体の一部分！　だから構成が重要

歌詞がメロディーに乗って歌われる以上、メロディーの構成という大きなくくりで歌詞を考えることが非常に重要になります。ここで復習も含めて、構成を考えた歌詞のヒントを列記します。

① 魅力的な1番、それをうまく引き継ぐ2番

1番、2番の流れを意識。時間や場所のわかりづらい飛躍や矛盾がないこと。

② 1番だけでも十分な情報や内容を伝える

1番だけ、あるいは1番とサビのくり返しでも意味があるように書きます。リスナーは、1番がつまらなければ、2番以降を聴こうとは思わないでしょう。

③ 対句など形式をそろえ、全体の統一感

1番Bメロの1行目と2番Bメロの1行目など、**対句のテクニック**（第5章02）を使うことで、全体のまとまりや統一感を狙います。

④ 登場するのは、2〜3人が限度

以前も解説しましたが、登場人物が多すぎる歌詞は、聴き手の混乱を招きます。とくに、楽曲後半になってから新人物が登場するのは避けましょう（第3章02）。

CamScannerでスキャン

⑤ サビは楽曲を通して同じメッセージ

たとえば、1番と2番、ハーフなどで、サビのいくつかのフレーズを変えることはありますが、まったく違ったタイプのサビを配するのは避けましょう。ここぞといったサビは、最初から最後まで同じものにすることも多々あります。トータルでサビのメッセージがぶれないことが大切です。

⑥ サビから始まる曲はサビ始まり

サビの一部分あるいは全部を、1番Aメロの前に置くことも可能です。「サビ始まり」または「サビ頭」と呼びます。

⑦ 1番で描いた雰囲気や言葉のタッチは全体に

言葉のタッチやニュアンスなどは、全体として統一感を持たせたいです。もちろん、意外性を狙うなら話は別ですが、全体としてのカラー！　言葉やフレーズの世界観の統一は必須です。

⑧ (メロ先の場合) バックのサウンドの流れを意識した歌詞の流れ

すでにバッキング・トラック（オケ）が完成しているなら、サウンドからの情報も歌詞に加味しましょう。たとえば、(よくある展開ですが) 間奏後のAメロディーとかハーフで戻ったBメロディーなどが、静かになっていれば、歌詞も静かに歌って必然的な内容にします。メインのストーリーの流れを壊すのはNGですが、サウンドと歌詞がシンクロしているのは魅力的です。たとえば、ブレイク（サウンドがジャッ！　と止まること）があれば、その部分にも仕掛け的な言葉や止まるからこそ光るフレーズを配したいですね。

04

例題詞で考える構成のテクニック

書いてみるから 見えてくること

ここで、例題詞を提示して、前節の構成のテクニックの具体例を紹介しましょう。見本の例題詞は、国民的な例のヒット曲からインスパイア*された形で、オマージュ*の気持ちを込めて書いてみました。なお、この歌詞は、本書の姉妹本である『15秒作曲入門』で詞先の作曲例題として1番のみメロディーをつけてあります。

*インスパイア：ヒラメキをうけること

*オマージュ：敬意、リスペクト

「宇宙に一つだけのStar Sign（星座）」

1番

1A

星空みあげて　指さして　8　5
いろんな星を　つなげた　7　4
修学旅行の　思い出に　8　5
二人だけの星座　作ろう　6　3　4

※約19秒

1A'

数億光年　旅をして
届いた　光　まぶしい
自由時間に　抜け出して
二人だけの明日　描いた

※約19秒

1B

永遠なんてさ　僕らには　8　5
夢物語　分かってる　7　5
たとえ想い　かすむ日が　来ようとも　6　5　5
この星座　忘れない　5　5

※約19秒

1C

そうさ二人は　7
宇宙に一つだけのStar Sign（星座）　10　2
一人一人　違う星の精霊（せい）　6　8
永遠を　胸の内に刻み　5　9
一瞬のこの愛　信じよう　9　5

※約21秒

2番

2A

出会ったあの日の　梅雨（つゆ）空は　8　5
いまにも崩れ　壊れそう　7　4（そう　で1音）
まるで僕たちの　心の絵（え）画　8　5
雲の向こう　星を　信じた　6　3　4

2A'

たった二ヶ月の　会話から　8　5
感じた君の　真実（まごころ）　7　4
今この星空　感じてる　8　5
二人だけの星座　忘れない　6　3　4（ない　で1音）

2B

人生なんてさ　僕らには　8　5
夢物語　分かってる　7　5
たとえ想い　かすむ日が　来ようとも　6　5　5
この星座　忘れない　5　5

2C

そうさ二人は　7
歴史に一つだけの　Star Sign（星座）　10　2
一人一人　違う星の精霊（せい）　6　8
一瞬を　胸の内に刻み　5　9
永遠のこの愛　信じよう　9　5

D(大サビ)

永遠なんて　一瞬だから　7　7
今　この瞬間（とき）を　大切に　7　5

1C　くり返し
2C　くり返し

CamScannerでスキャン

1番は、**AA' BCという**」ポップ形式ですね。偶然、「世界に一つだけの花」とほぼ同じメロディーで歌えます。というか、本作は「世界に一つだけの花」をオマージュした、作詞テクニックを解説するための架空詞作品です。歌詞の構成を示す、1Aとか1A'、2Aなど、歌詞の構成記号でよく使われる方式で、1番のA、2番のAというように読み取ります。各ブロックを見ていきましょう。

1A、A'

現在形で、主人公ふたりの目の前に展開されているシーンです。修学旅行で高原に来たふたりが、星と星をつなげて、自分たちだけの星座をつくるというドリーミーなストーリーですね。星の光は、数億光年前からやってきて、それを今見ているという対比のおもしろさがあります。

1B

若いふたりには永遠など想像もつかないけれど、今の瞬間は忘れないという思いです。

1C

ふたりはStar Sign（星座）というキーワード（タイトル）が登場します。ちなみに、英語風に発音するので、Star Signは2音です。ふたりは、それぞれが違う星の精霊ですが、それをつなげたふたりの星座になりました。つまり、**恋をすると心がひとつになることの比喩です。永遠と一瞬の対比**で、ふたりの恋心を描きます。

2A

2番は、一転、過去形です。出会いの日の記憶です。1番の星空と2番の過去の梅雨空。**晴れと雨、現在と過去の対比**です。また1番の星空を見上げる目線、2番は湖を見つめる下向きの目線。**上と下の対比**でもあります。**雨は悲しさの象徴**ですね。でも、雲の上には星があります。**星は希望の象徴**ですね。その時に信じた星が、この歌詞のテーマのふたりの星座になるのです。

2A'

その日から2ヵ月後の今日というドラマです。そして、シーンは現在に戻ります。

2B

1番の永遠と人生を対比させています。1番と2番の形（夢物語　分かってる）をそろえて、統一感を演出するテクニックです。

2C

やはり、1番の世界と歴史を対比させています。「一瞬を　胸の内に刻み　永遠のこの愛　信じよう」の部分は、1番と**対句**になっています（第5章02）。永遠と一瞬が入れ替わっていることに注意！

D

元曲（世界に一つだけの花）には、大サビがありませんが、例題詞ではここでDメロディーが入ります。ここまでテーマにしてきた**永遠と一瞬**を再度取り上げて、**今を大切にしようというメッセージ**です。

リフレイン

そして、1番と2番のサビをくり返し（リフレイン）します。

歌詞の表記は、絵画と書いて「え」、精霊と書いて「せい」、真実と書いて「まごころ」など、意味を明確にしたり、字脚を整えたりするために、ルビで読み方を指示しています。

何となく原曲に似た構成でしたが、長い歌詞を書くヒントになったでしょうか？ **対比や対句、時間軸、漢字表記などのテクニック**もこの歌詞で再確認してください。

CamScannerでスキャン

05

歌詞で表現するストーリーのテクニック

歌詞とはストーリーの一部を切り取ったドラマ！

ここまでに物語性のある言葉や5W1H、シチュエーション・ブロック、1番2番……など、歌詞におけるストーリーについて、さまざまな切り口で語ってきました。次は、フルサイズでストーリーを描く注意点などをまとめておきたいと思います。

ストーリー・プロット・ドラマ

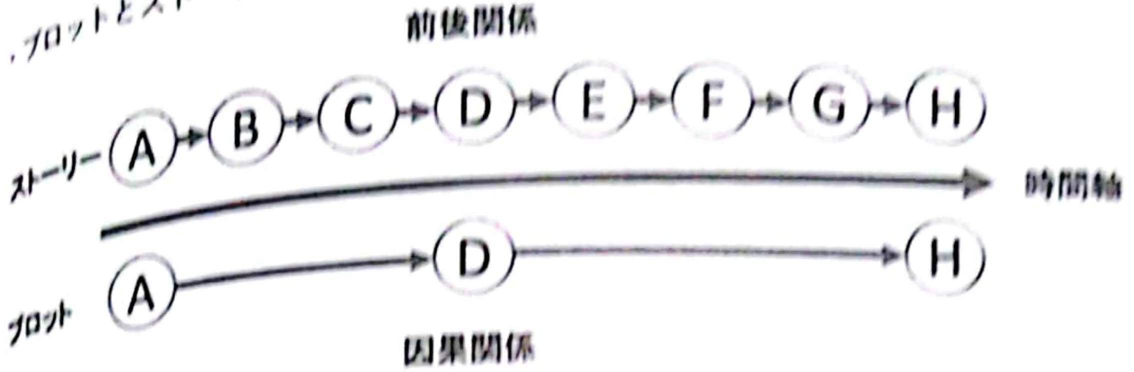
ストーリー・プロット・ドラマ、この3つの言葉は、映画の台本や小説、戯曲などでよく使われます。歌詞の解説では、プロットという言葉などほとんど見かけませんね。しかし、歌詞を組み立てる際に重要な考えとなりうるので、ここで紹介しましょう。

ストーリー：物語全体の筋。**物語の前後関係**を表す
プロット：ストーリーの中の重要局面をつないだもの。**物語の因果関係**を表す
ドラマ：演劇・芝居など、劇のことだが、心を揺さぶるような場面を指すこともある

プロットとストーリーを図示します。ストーリーが小ネタの連続なら、プロットはその中の重要ポイントを並べたものと言えます。

CamScannerでスキャン

・プロットとストーリーの関係図



つまり、歌詞の場合、大きなストーリーの中から、プロットとして重要な項目をピックアップして、ドラマ（感動ポイント）を意識して書くとよいのです。

メッセージのアシスタント

歌詞でストーリーを書くことは、その物語全体の背景にあるメッセージを描くということです。ですから、歌詞の場合、ストーリーを描くことに主眼を置くのではなく、あくまでもメッセージありきで考えましょう。

A：歌詞で描くストーリーは全体の中の一部分

とくにラブソングでは、「出会い→恋愛→すれ違い（ケンカ）→別れ→再会……」という恋のステップ（段階）のどこを切り取るかで、歌詞の内容が変わります。

・ラブソングにおける歌詞のステップ例

①出会い→②恋愛→③すれ違い（ケンカ）→④別れ→⑤再会
　　　　↓
　　　　⑥結婚→⑦出産→⑧家庭
　　　　　↓
　　　　　⑨浮気→⑩不倫→⑪家庭崩壊

また、がんばれなどの応援系の歌詞なら、「目標→勉強→試験やチャレンジ→失敗→挫折→再チャレンジ→サクセス……」という流れは容易に想像がつきます。この中の一部分を切り取って歌詞にするのです。

B：各ステップの中でどんなメッセージを伝えるか？

再度、ラブソングにおける歌詞のステップ例①〜⑪をご覧ください。それぞれのステップに、思い出がありますか？　その思い出を通して、リスナーに伝えたい思いや経験はありますか？　あれば、それがメッセージとなりますね。

たとえば、すれ違い（ケンカ）のステップで、あなたは何を感じますか？何か思い出すことはありますか？　「たった一言"ごめんなさい"が言えていれば……」「お酒さえ飲んでいなければ……」「売り言葉に買い言葉……」「君が正しかったんだ……」などなど思い出したとします。**それにたいして、「では、どうすれば良かったんだろう？」という思いが、メッセージ**となるのです。

さて、それぞれのステップに**印象的な場所や景色**はありましたか？　**誰とそれを共有**しましたか？　それが**ストーリーの核となり、歌詞のシチュエーション**となりますね。

C：次のステップに変わるときにドラマがある

各ステップの中にもドラマはいくつもありますが、**ステップの変わり目こそ、ドラマが動くとき**です。つまり、ストーリーの原点なのです。これは、歌詞を書くときの大きな大きなヒントになるので、覚えておいてくださいね。次の表は、ラブソングにおける歌詞のステップ例①〜⑪をもとにステップの変わり目の例を挙げてます。

・ステップの変わり目のヒント

①→②	出会いから恋愛	同じ趣味（スノボーとか将棋とか）で価値観が共有できた
②→③	恋愛からすれ違い	気持ちに「慣性の法則」は働かない　遠距離のもどかしさ
④→⑤	別れから再会	2年後　突然届いたバースデーカード　無限のマーク（∞）も1度交差する
⑦→⑧	出産から家庭	幸せ　父親・母親の自覚の歌　子供のはじめてを歌う
⑨→⑩	浮気から不倫	見つかってしまうのか　進行中か

たとえば、植物や動物の一生、もちろん人生などでも、変わり目こそドラマが動くときのルールが当てはまります。**卒業の歌に心震える**とした ら、それは学生から社会人というステップの変わり目だからです。「セミの幼虫のふ化、卵にヒビが入り、そこからひな鳥が生まれる瞬間、木枯らしや初霜を感じた瞬間……」ステップの変わり目ですね。きっと、そこには大きなドラマが動いています。歌になる、あるいは、歌のメッセージとなるテーマが必ずあると思います。

7年 ➡ 7日

とくに、セミのふ化の瞬間の美しさは、地中の7年間から成虫としての7日間というステップの変わり目の美しさですね。命のすばらしさや儚さの象徴とも言えます。

共感ポイント

ストーリーやドラマは、ほんのチョットしたヒントだけでもOKで、あとは聴き手の感性や経験値、想像力にゆだねても大丈夫です。ストーリーのワン・ヒントがあれば、あとは、それを頼りにどんどん聴き手のイメージが膨らみます。そ**のワンヒントこそ、作者とリスナーの共感ポイント**であってほしいのです。

共感ポイント＝あるあるポイント、わかる！ ポイント

いきものがかりに「ありがとう」という名曲があります。その歌詞には、ほとんどストーリーらしいものは描かれていません。気持ちや（メッセージ）が中心の歌詞ですが、たった一行……あなた（男性）が窓を開ける、朝日がまぶしい目覚めのシーンが描かれています。それで、おそらく新婚さんでしょうか？ 穏やかなふたりの生活がリアルに聴き手の脳裏にヴィジュアル化されます。

また、ストーリーのヒントとして、**「あなたの夢」が「ふたりの夢」になったというような名言的なフレーズ**を使って、付き合いや結婚をイメージさせるテクニックも使っています。これも、共感できますよね。

もうひとつ、ディテールは何も書かれませんが、ケンカした日や泣きあった日があったことにサラッと触れることで、**ストーリーに奥行き**を感じさせています。

窓を開ける一行、ふたりの夢という一行、過去のチョットした一行――たったそれだけのヒントで、多くの人と共感をシェアできるのですからスゴいと思います。歌詞の可能性を再確認する思いです。

06 起承転結と序破急、三幕構成

歌詞・お芝居・映画・マンガ……基本は同じ！

本章の最後に、ストーリーを組み立てるための重要なヒントを紹介します。映画や舞台の脚本、小説などを書く人には必須の知識ですが、歌詞でも間違いなく活用できます。

A：起承転結

4コマ漫画などでもお馴染みのストーリー・ライティングの基礎ですね。**起で始まり、承で発展し、転でどんでん返し、結が結論。**歌詞の場合、起転結や起承結、起結などの省略形で書かれることも多くあります。どちらにしても、時間軸の流れに沿ってストーリーが進んでいきます。名曲「木綿のハンカチーフ」は、まさに起承転結の傑作です。変わっていく男と変わらないピュアな女性という対比も見事です。

【起】1番で、恋人が旅立つ
【承】2番は、半年経った男の様子
【転】3番で、男の心変わりが描かれる
【結】4番で、男から別れを告げる

B：序破急（じょはきゅう）

能や浄瑠璃などの脚本を構成する三区分。「序」は導入、「破」は展開、「急」は結末です。**序で始まり、破で発展し、急が結論**です。

C：三幕構成

三幕構成は、映画などの脚本で応用される構成法の基本です。舞台のお

CamScannerでスキャン

芝居に見立てて、「**幕**」と表現していますね。三幕構成は「**発端、設定→対立、葛藤→解決**」で構成されます。

第一幕（発端・設定）で、ストーリーが始まります、**主人公の目的、目標**が示されます。

第二幕（対立・葛藤）では、主人公が目的、目標に向かって進む際の**障害や対立、衝突**を表します。

そして、第三幕（解決）では、主人公の目的や目標の**答え**、**問題の解決**が紹介されます。

上記の解説を読んだだけでも、ワクワクするようなイメージですね。歌詞では、起承転結と同じように、三幕構成のすべてを書くことは難しいですから、部分部分の特徴的な流れを書くことになりますね。

CamScannerでスキャン

07

[実践] ブロック連結のトレーニング

ブロック連結を学ぶには、ヒット曲やスタンダード曲の分析が一番です。ここで、いろいろ分析して、そのノウハウを確かなものにしましょう。

Try 1

なるべく、構成がシンプルな楽曲（昭和歌謡や1990年代のJポップなど）を選び、歌詞を書き取り、メロディーの流れを参考にしながらその構成を分析してみましょう。また、字脚を数えて書き添え、さらに、各ブロックが何を伝えているかも考えてみましょう。最後に、各ブロックの秒数もチェックしましょう。

洋楽のスタンダード（ビートルズ「レット・イット・ビー」や「イエスタデイ」など）も同じように構成を分析してみましょう。

Try 2

歌にしたいストーリーを考え、それを起承転結の形で表現し、「A-A′-B-C」という構成に当てはめてみましょう。その際、本章で解説した、**ストーリー・プロット・ドラマ・メッセージ**といったポイントにも注意を払いましょう。できれば、2番にも展開できるとよいですね。

ヒント：たとえば、「卒業以来、はじめて参加する同窓会で　あたらしい自分に目覚め　ジャンプするきっかけを手にした」というストーリーで展開してみましょう。

1番A 起……毎日　マンネリのオフィス勤め　自分が見えていない日々

1番A′ 承……思い返せば　自分が自分でいられたのは　10年前　夢が

宝物だった頃　思い出を埋めたタイムカプセル

1番B 転……ある日　葉書が届く　なにかが始まる予感

1番C 結……同窓会はタイムカプセルなんかじゃなかった　自分の格は変わっちゃいなかった

Try 3

Try 2 を参考に、オリジナルの歌詞を仕上げましょう。

ヒント：主人公は誰にするか？　シチュエーションは？　大きなストーリーを組み立て、どの場面を切り取るか？　伝えたいメッセージはなにか？　タイトルはそのメッセージが伝わるものにしたい！　……などを考えていくつも歌詞を書いてみましょう。

Try 4

小説やニュースのストーリーからネタを探して、歌詞にまとめてください。

8章

個性を描く作詞テクニック集

これまで学んできた言葉やフレーズの基礎知識が、作詞テクニックの重要な足がかりであったことを本章で証明いたします。

本書ほど、言葉の基礎にこだわった作詞の解説書は、今までになかったのではないでしょうか。そういった言葉の基礎が、繊細かつインパクトのある作詞表現につながってゆくのです。

本章で、これまで以上に実践的な作詞表現のテクニックやノウハウを紹介いたします。さらに、創作において一番重要な個性やオリジナリティー（自分らしさの表現）についても語りたいと思います。

CamScannerでスキャン

01

「オリジナルな」作詞の発想法

個性があれば、テクニックは借り物でもオリジナルな作品

この章のキーワードは「個性」と「テクニック」です。個性は「自分らしさ」や「オリジナリティー」と表現してもよいでしょう。テクニックとは、作詞や文学などの先人達が試行錯誤して作り上げた創作のノウハウです。つまり一般的かつ普遍的な定番の表現と言えるでしょう。ですから、テクニックだけでまとめた歌詞や文章は、没個性そのものとなってしまいます。個性とテクニックという相反するふたつがあってこそ、オリジナルな表現が可能となります。

これから、上記を踏まえつつ、オリジナリティーあふれる歌詞を生み出す発想法を紹介してまいります。

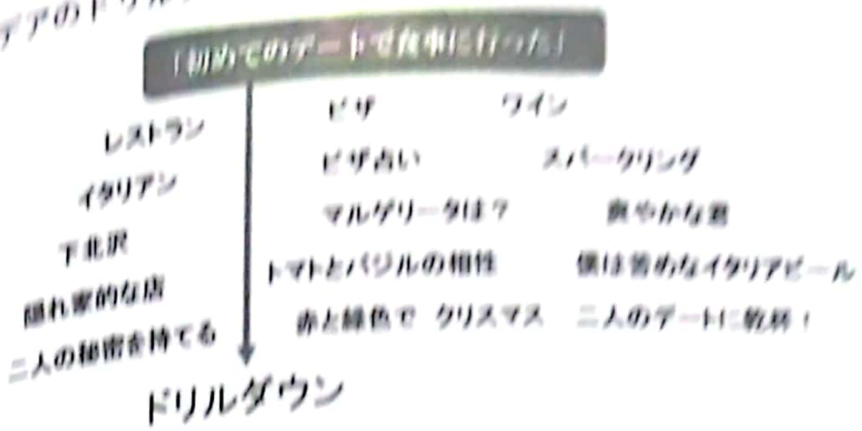
A：「掘り下げ」のドリルダウン発想法

ひとつのアイデアが浮かんだら、それをさまざまな角度で掘り下げてみます。概要を詳細に掘り下げるのです。名付けて**ドリルダウン発想法！**

たとえば、「はじめてのデートで食事に行った」というシチュエーションを思いついたとして、そこからドリルダウンして（掘り下げて）いきましょう。

CamScannerでスキャン

アイデアのドリルダウン（掘り下げ）！



ドリルダウンすることで、いろいろなアイデアが浮かんできます。連想ゲームの要領ですが、次々に掘り下げることが肝心です。ここで浮かんできた言葉や雰囲気が、作詞の世界観を構築するヒントになるかもしれません。「アイデアのドリルダウン！」の図を見ると、隠れ家からふたりの秘密とか、トマトとバジルでクリスマスとか、スパークリングから爽やかさなど、重要なアイデアが浮かんでくることがわかりますね。

8：ステレオタイプの逆転発想

ここまで、ステレオタイプの発想はあまりおすすめしないと書いてきました。しかし、この章ではあえて、**ステレオタイプの逆転発想**を提案します。

ステレオタイプとは、紋切り型で常識的な、当たり前の考え方でしたね。また、多くの人々によって、固定化されたイメージと言ってもいいでしょう。歌詞を書く際にそのイメージがうまく働けば、とってもいい仕事をしてくれます。つまり、「O型のあの子は〜」「B型の彼は〜」などと書くことで、聴き手に、登場人物に対するO型やB型のステレオタイプな性格付けを瞬時に植えつけられるのです。

さらに、そのステレオタイプなイメージを「なのに〜」と否定してみせると、落差のある対比の構図が描けます。「ラテン系でガテン系の彼なのに……」とくれば、その対比で、みなさんが描く登場人物のイメージとは真逆な性格や、行動が描けるのですね。これが、ステレオタイプの逆転発想なのです。

CamScannerでスキャン

C：バームクーヘン発想法

作詞の世界では、100パーセントオリジナルな作品などありえません。ポピュラー音楽の原点には、模倣や借用、類型化などの意識があったからこそ、常に発展できたのです。「先人の良いものを採り入れて（真似して）、自分らしさを作り出す」というループの歴史です。

そこで提案するが、著者のアイデア（思いつき）による**バームクーヘン発想法**です！これは、元のアイデアに対し、どんどん関連の情報を付加（上塗り）することで、一層一層とアイデアが重なっていくことから名付けた発想法です。歴代のテクニックを礎にアイデアを重ねていくことで、自分らしさのあるオリジナルを生み出すことができます。付加する発想のヒントとして、ここでは**「借詞（しゃくし）借曲（しゃっきょく）・パロディー・引用」**などを挙げたいと思います。

借詞借曲

言ってしまえばパクリ（剽窃（ひょうせつ））です。しかし、いわゆる（著作権的に）駄目なパクリではなく、**形式を借りたり、一部分を引用したり、さりげなく応用することで意味を深める**方法です。ヒット曲の一文やキーワードなどを応用し、自分の歌詞の中に取り入れてみましょう。

例：　君と別れた　水無月（みなづき）の頃
　　　文月（ふづき）の今も　**なごり梅雨**

なごり梅雨（づゆ）は、もちろん「なごり雪」からのアイデア借用ですね。水無月は6月、文月（7月）となっても、「まだ梅雨が残っている＝悲しみが残っている」……といったニュアンスです。

パロディー

風刺や皮肉を盛り込んで、元の作品を引用するのがパロディーですね。メッセージ・ソングやプロテスト・ソングの類いでは、パロディーの持つ風刺性が生きていきます。

CamScannerでスキャン

例：**風に吹かれて**　探してみたい
求める答え　我々の行く先
風の吹かない　My Land
風の吹けない　Your Land

もちろん「風に吹かれて」は、ボブ・ディランの代表作です。彼は、「答えは風に吹かれている」と歌いましたが、例の歌詞は「この国には、もはや風さえ吹いていない！」と訴えています。笑えるパロディーではなく、時代や時勢を考えたシリアスなパロディーと言えますね。

また、最後にはMy LandとYour Landを重ねました。これは、ディランに大きな影響を与えたフォークシンガー、ウディ・ガスリーの「我が祖国」からのフレーズ（借用=借詞）です。このように、重ねることでメッセージ性が深まっていくのですね。

引用

引用は、過去の名文や著名曲の歌詞の一部分を、自分の作品の中に取り入れる手法ですね（第4章03／第5章01）。著作権法でも認められている創作のテクニックです。ここで引用をおすすめする理由は、ステレオタイプで紹介したように、引用するフレーズや元曲の世界観を、そのまま自分の作品に採り入れることが可能だからです。さらに、それを否定することで、深みや対比のある表現が可能でもあります。

ただし、引用元の作品の著作権が生きていて勝手には使えない場合もありますから、引用は慎重に行いましょう。また、引用することで元の作品を貶めることがないよう十分に気をつけましょう。前記のパロディーと引用は、元となる発想が同じですね。元のフレーズをにおわせて使うか、そのまま使うかの違いと言えます。自分の作品がしっかりしていてこそのパロディーや引用であることを、忘れないでください。

D：「水平思考」発想法

水平思考とは、既成概念や関連性にとらわれず、あらゆる視点でアイデアを生み出す思考法です。エドワード・デボノによって提唱されました。

CamScannerでスキャン

反対語は、垂直思考で、ひとつのアイデアをどんどん深めていくというものです。ある意味、前述したドリルダウン発想法と重なります。ストーリーを深く掘り下げていく場合に、ドリルダウンの発想は最適ですが、新しいアイデアをどんどん出すためには、この水平思考で横に発想を広げていくのが効果的です。

Memo

ランダム発想の水平思考

水平思考の一例を紹介しましょう。

Aというテーマで詞を書こうとするとき、無作為（ランダム）にBやCという、Aとは一見無関係な言葉やテーマを選びます。そして、無理矢理、こじつけでもいいので、その関連性を考えてみましょう。両者の関係を探すことから新しい発想を生み出します。たとえば……

A「卒業で新しい人生に踏み出す主人公」

B（ちょうど今、著者の目の前にある）ファミレスのカラフルなメニュー

しばし両者の関係性を探してみます。……メニューは何を食べるかという選択肢の一覧表で、きれいな写真が美味しそうに見えます。卒業も、これからの人生の選択をすべき重要な局面です。人生の選択肢！　選択肢というポイントでつながりました。ここから「人生のメニュー」と比喩的に直結させて、肯定的に使ってもよいし、「メニューで選べるような選択肢は僕の人生じゃない」「人生に決められたメニューなどない」と、否定的かつ逆転的発想につなげるのもよいでしょう。こういった広がりが水平思考の醍醐味です。

E：キーワード連想法

関連付け記憶（第1章 02）で紹介したように、人の頭は連想することが得意です。連想は、作詞の発想手段としても簡単で優れた方法なので、常に頭の中に**連想回路**をつなげておいてほしいと思います。

連想にもいくつかの種類がありますので、代表的な3つを紹介します。なお、連想のネーミングは本書のオリジナルです。連想の元になる考えや事柄を**キーワード**と呼ぶことにします。

CamScannerでスキャン

● **アトラングム連想法**……連想の枠を設けず、自由にいくつでも連想する

● **テーマ連想法**……国名や自然に関連する言葉で、連想に制限を設ける

● **ブラウン運動*式連想法**……連想から新しい連想に飛び移る

* ブラウン博士が発見した気体や液体中の微粒子の不規則なジグザグ運動

・連想の例
キーワードは「**ギタリストになりたい！**」
そこから連想するのは……
フェンダー、マーシャル、ヤマハ、エリック・クラプトン、ボトルネック、6弦、ハーモニクス、Fm、街角の楽器店、コード進行、中指のタコ、ピック、パワーコード、専門学校、バンド仲間、ディストーション、ワウワウ……

CamScannerでスキャン

02 歌詞のジャンル、形式、題材

メロディーにバラードや演歌やテクノがあるように……

メッセージやシチュエーション、主人公やキーワードが決まっても、**最終的にどんな歌詞に仕上げたいか**を決めなければ、書き出すことも仕上げることもできません。その時の指標になるのが、ジャンルや形式（スタイル）などです。また、歌詞の題材によっても、形式は変わってくるかもしれませんね。

歌詞のジャンル

歌詞にはさまざまなジャンルがあります。仮に「〜〜風の歌詞を書こう」とイメージを持っていても、書き上げるためにはそのジャンルの特徴を理解していることが必須です。そこで、歌詞の代表的なジャンルの特徴を次にまとめました。これまで何となく雰囲気で知っていたものを、具体的な文章で頭に入れることで理解が深まり、よりしっかりとした土台から仕上げることができます。ほんの一側面ですが、これから歌詞を書く際の参考としてくださいね。

ポップス

Jポップという言葉やジャンルが定着しているように、現在のヒット曲やアーティストのオリジナルの大半は、ポップスであると考えられます。職業作家を目指すなら、ポップスが書けるようにしたいですね。ポップには、弾んだ気持ちや、一般的であるという意味合いがあります。つまり、「わかりやすい=共感を得やすい」言葉やテーマが必須です。**キャッチーな一行を盛り込めるように**しましょう。当然、一行だけでなく歌詞のコンセプトやテーマもわかりやすく、共感を得やすいものでありたいですね。

CamScannerでスキャン

ロック系

1970年から80年以降、日本のヒット曲の大半は、ある意味ロックに集約されました。ポップスもいわばロック系の一側面です。ロックは、音楽ジャンルであると同時に、精神性や音楽のあり方、ミュージシャンの生き様などを表す言葉でもあるのです。

サウンド的には、メタル・ハードロック・サイケデリック・プログレ・アシッド・ヴィジュアル系……など、ジャンルは際限なく細かく分けられていますが、**歌詞に必要なのは「ロック魂」**だけです。ロックの歴史の原点にあった反骨精神や自由への叫び、魂の咆哮を理解せずしてロックの歌詞は書けません。意味やメッセージだけでなく、表現の強さや響き、リズム感も重要ですから、色々なロック楽曲を聴いて学んでください。

ヒップホップ

ラップ系の歌詞です。アメリカの黒人達から生まれた新時代の音楽ですから、スタイルだけで作ったり、真似をしたりしても、**その精神がわかっていないと歌詞として成立しません。**これもロック同様、(諸説はありますが)黒人やラテン系の若者の思いをぶつける音楽として進化してきた歴史を理解して、歌詞を書きたいものです。ライム(押韻)の知識も必須ですね。

バラード

主人公の思いをじっくり歌うのがバラードです。圧倒的にラブソングが多いです。あとは、人生・希望・喜び……など人の命や生き様の歌も多いですね。テンポやリズム(8ビート、16ビートなど)によって、文字数や行数などサイズ感がまったく変わってきます。心に染みて、**多くの人と共感できる歌詞**に仕上げましょう。メロディーの美しさがバラードの信条です。メッセージ同様、言葉の響きや表現も美しいメロディーに恥じないように仕上げたいですね。

応援ソング

がんばれ! 負けないで……的な歌詞ですね。これも、聴き手に伝わることが必須の歌です。口先だけでない、心からのメッセージを送りたいです。悩んでいる人や病んでいる人に、一方的な応援のメッセージは逆効果であるとも言われま

CamScannerでスキャン

す。応援の叱咤激励が、**相手を追い詰める凶器にならないよう十分に心したいで**す。

メッセージ・ソング

伝えたいことが歌詞を通してフラフラしないように、ちゃんと流れを考えてメッセージを伝えましょう。どんなメッセージを送っても、それがメッセージである以上、反論や異論は必ずあります。**反発を恐れて、メッセージを送るのはナンセンス**です。伝えたいことをわかりやすい言葉、パワフルな表現で仕上げましょう。しかし、メッセージが言葉の武器となって、単なる攻撃だけの歌詞になるのは考えものですね。公序良俗に反する表現は、絶対にNGです。

アイドルソング

思い返せば、日本のヒット曲の歴史は、アイドルの活躍に彩られてきました。アイドルソングを書けることは、職業作家の証です。時代を切り取る感性や、アイドルとファン層に訴求するテーマや言葉使いの把握、奇想天外な発想など、**遊び心いっぱいで尖った感性**がなければ書けません。**ダンスというキーワード**も忘れてはならないでしょう。ワンフレーズ・ポリティックス（一行で伝える政治スローガン）のように、タイトルの一言で勝負できるような歌詞が多いのも特徴です。

童謡・唱歌

子供のうたですね。**子供の気持ちを忘れた大人には、童謡は書けません。**ひらがなの使用など、わかりやすい表記にも注意しましょう。ここ30年で、童謡の歌詞やサウンドにも変化が見られます。古い、ステレオタイプの童謡でなく、**今を生きる子供のための新しい歌詞を書きたい**ですね。もちろん、小さい子供たちの心の基本は、100年経っても変わらない部分がありますね。

アニメソング（アニソン）

アニメやゲームのテーマソングや、番組のエンディング・テーマです。当然、原作をしっかり読み込んで、世界観を把握してから書かないと、木に竹を接いだ感じとなってしまいます。が、それを求められることもあります。**原作者や番組**

CamScannerでスキャン

プロデューサーの意向に基づく作詞が必須です。

ファンタジー

ファンタジーは幻想、空想、超自然、魔法、不思議などをテーマにした物語ですね。原作がある場合は、その世界に浸りながら自分の言葉で表現したいです。自分自身で作り出した世界、SF・未来・ロボットをテーマにするものありです。いずれにしても、不思議感ただよう言葉のセンスが必要です。

演歌

年配の方の演歌好きは、時代を越えて健在ですが、若者の演歌離れは、すでに30年ほど前から始まっていると言われています。しかし、今後、まったく新しい演歌や歌謡曲が、歌詞サイドから生まれる可能性もあります。演歌は、ほかの音楽ジャンル以上に定型の美学がしっかりあり、**七五調など王道の作詞法がメイン**となってきました。しかし、それも過去となり、新しいタイプの演歌もたくさん生まれています。読者のみなさんから、21世紀の演歌が生まれることを祈っています。

歌詞の形式（スタイル）

前項は音楽ジャンルに分けて、歌詞の書き方や考え方を解説しました。今度は歌詞の形式（スタイル）に分けて解説したいと思います。形式とは、歌詞ならではのテーマや歌詞の構成を意味します。

アンサーソング

取り上げた曲の続きや関連内容を歌うのがアンサーソングです。「取り上げた曲」が有名であればあるほど、アンサーソングのおもしろさが光りますが、ひとつ間違えると薄っぺらな歌詞という評価を貰ってしまうかもしれません。真面目なアンサーソングもあれば、おもしろい逆転発想のアンサーソングもあります。プロフェッショナルとして考える場合、元曲の作者の許諾が必要な場合もあります。

CamScannerでスキャン

ノベルティソング

ノベルティとは、新奇な趣向をこらした商品といった意味です。一般的にノベルティソングといえば、おもしろソングやパロディーソング、ギャグソング、コミックソングなどを意味します。著者の大好きなジャンルで、ノベルティソングの頂点は、昭和に一世を風靡したクレージーキャッツの作品群（「スーダラ節」「ハイそれまでヨ」）であると思います。笑える歌、ふざけた歌、常識を超えた歌、パロディーソング……などは、**おもしろければおもしろいほど、内面のメッセージや真剣な気持ちが重要**となってきます。

手紙形式

歌詞を手紙や電子メールの形式で進めていく歌詞です。アンジェラ・アキさんの「手紙～拝啓 十五の君へ～」は、手紙形式の傑作ですね。**時を越えた自分から自分への手紙**というアイデアです。

なぞなぞソング

なぞなぞを題材とした歌詞は、おもしろソングや童謡、哲学的な歌にも、シュールな歌にもなり得ます。人は、疑問や謎に対して、とても興味がある生きものです。問い掛けのアイデア、それに対する優れた答え！　なかなかハードルの高い歌詞と言えます。

数え歌

「1→イチジク、2→にんにく、3→サクランボ」のように、数字の語呂合わせの歌ですが、アイデア次第で「一本でもニンジン」のような変化系も可能です。数え歌の延長で、一週間の歌や、季節の歌、家族の歌（「おはなしゆびさん」）など、連続性のある事物を紹介する歌も可能です。

翻案作品

既存の作品の流れや原案を生かして、自分なりに作りかえます。パクリとならないためには、翻案元を明示することや原作者の許諾なども必要です。有名作品と自分の作品のタイトルを同じにするのは、問題ありません。昭和の巨匠、阿久

CamScannerでスキャン

悠先生の得意技で、映画のタイトルで作品をヒットさせていました。

ご当地ソング

演歌の得意技ですし、英語の歌にもたくさんあります。タイトルや歌詞に地名を盛り込むだけで、イメージが広がりますね。作詞の公募情報をチェックしていると、地方自治体の歌をはじめ、各地の大学や小中高の校歌募集などを、多々、見かけることがあります。腕の見せどころと言えますね。**ご当地愛は必須**です！

英語詞

時には、英語詞や訳詞のニーズもあります。また、ゴダイゴのタケカワユキヒデさんのように、ほぼ全編、英語詞でいくというアーティストもいました。ネットで、一瞬にしてワールドワイドなスターが生まれる昨今、英語詞が書ける才能は必要とされるでしょう。訳詞に関しては、訳詞禁止というアーティストもいるので要注意です。

ご当地ソング「西東京の人よ」

CamScannerでスキャン

03

困った時の作詞テクニック

筆が止まってしまったときの脱出方法

歌詞を書いていると、必ず訪れる……筆が止まる、キーボードを打つ手が止まってしまう、頭が真っ白になる状態……そんな時に助け船を出してくれるのが、作詞のテクニックやノウハウです。ここでは、これまでに紹介しきれなかったヒントや復習・再確認などをたくさん紹介します。実践のハンドブックとして、活用してくださいね。

初～中級編

比喩・たとえ

レトリックの項目（第5章 01）でも解説しましたが、歌詞ではまず、たとえてみる！　ことが作詞上達のコツです。たとえば、恋人の涙が光ったら……「ダイアモンド」や「朝露」と比喩したり、「鏡」と感じて、「君の涙に映る彼(やつ)の影」などとしてみたり……とにかく比喩やたとえをしてみましょう。

例：**森の王様から**　世界の王様になった4人
（森の王様=カブトムシ=ビートルズ）

省略・委ね

ワンフレーズの中で、**大事な結論をあえて省略し、相手に想像させる（＝委ねる）**方法。レトリックの項目で、**省略法や黙説法**（5章01）を紹介しています。

例：満天の星空を見上げれば　君のこと……

「……」の部分には「思い出す」が入りそうですね。そこは、前後関係でリスナーが想像します。聴き手が想像することで、強く印象に残ります。また、歌詞カードには「……」などを入れる場合があります。「ここは何か想像してください」というリスナーに対するメッセージとなります。また、詞先の場合は、作曲家に対する「ここに余韻が欲しいです」という意思表示にもなりますね。

命令・オーダー

フレーズを命令文、あるいは、オーダー文の形にします。前後の内容によって、「〜しなさい」「〜しようよ」「〜するんだ」「〜したらどうだい」といったニュアンスが描けます。強く願ったり、同志の連帯感だったり、決意だったり、神の声だったり……強いタッチで表現できます。神に代わって「雷鳴よとどろけ嵐よ怒り狂え」のような表現も可能です。もちろん、否定の命令文で「しないで」「やめて」などの表現もできますね。

例：叫べ！　君たちは自由の鳥だ　歌え　Song For Liberty
　くよくよするな　それでいいんだ！　（ボブ・ディランのタイトルの和訳）

呼びかけ

「〜〜ちゃん」「〜〜君」「〜〜さん」……のように、呼びかける方法。また、「おーい仲間達」「地球人よ」「聴いて欲しい　サカナたちよ」など、呼びかけ対象を広く考えてもOK。レトリックの「呼びかけ」（第5章01）も参考にしてください。

例：山田君　いつもお仕事ご苦労さん　座布団はこんでウン十年
　Everyone in the world 今立ち上がれ

CamScannerでスキャン

疑問・自問

疑問形や自分自答の形でフレーズをまとめる方法です。通常の疑問文という形もありますが、反語の意味を込める場合もあります。ちなみに、歌詞カードには「?」をつけてもつけなくてもOKです。

例：二人(ぼくら)はこのままでいいのかい
お前らは　歌えない鳥か？　歌わないだけなのか？
こんな不自由な時代が　あったろうか？（〜いやなかった！　を想像させる反語）

たたみかけ（反復）

ヒット曲の歌詞は、たたみかけのテクニックの宝庫です。レトリックの反復法（第5章 01）で紹介しましたね。たたみかけることで意味を強調し、響きを組み立て、リズムを生み出し、印象に残す！　いいことばかりです！　反復法を使った例を挙げてみましょう。

例：「**二人だから**きっと　**二人だから**できる」
「夢に向って　**歌おう　歌おう**
歌おう　歌おう　夢に向って」

上級編

ここからは、少し高度なテクニックを紹介いたします。

花言葉のテクニック

歌詞に花の名を登場させるときは、**その花言葉も意識**しましょう。花の背景に、花言葉の意味が重なるからです。たとえば「アイリス」の花には、「メッセージ」「吉報」といった花言葉があります。彼女からアイリスの花が届いたとすれば、彼女からのメッセージやよい知らせという意味合いが感じられます。

失恋で哀しむときに、クチナシ（花言葉：「とても幸せです」）を見つめても違

CamScannerでスキャン

如感があります。アネモネ（花言葉：「はかない恋」「恋の苦しみ」「見捨てられた」）はピッタリです。次の表では、花言葉のほんの一部を紹介しています。

花の名前	花言葉	花の名前	花言葉
アザミ	独立　報復	イチゴ	尊重と愛情　幸福な家庭
カエデ／モミジ	大切な思い出　美しい変化	サギソウ	清純　繊細
ゼラニウム	尊敬　信頼　真の友情	スミレ	謙虚　誠実　小さな幸せ
タンポポ	愛の神託　真心の愛	ハイビスカス	繊細な美　新しい恋
パンジー	もの思い　私を思って	ミズバショウ	美しい思い出
ベゴニア	片想い　愛の告白　親切 幸福な日々	ヒヤシンス	スポーツ　遊び　悲しみを超えた愛
ライラック	思い出　友情　謙虚	ワスレナグサ	真実の愛　私を忘れないで

ミズバショウ（水芭蕉）の花言葉は、名曲「夏の思い出」からきているという説があります。名曲の歌詞は、花言葉にも影響を与えるのですね。

接続詞

接続詞は、多用すると文章的になってしまい、詞らしさが消される危険性もありますが、ひとつの接続詞で楽曲の印象をグッと高めることもあるのです。テーマを深めたり、説明したり、反論したり……ふたつのフレーズを有機的に結びつけるヒントが満載です。フレーズを書いていて**ネタに詰まったら、この接続詞に戻ってみましょう**。ここで代表的な接続詞と効果的な応用法を解説いたします。

順接：**だから、そこで、すると、それなら、それでは**　など

前文から予想通りの展開をします。聞き手も予想しますから、意味の強調の働きをします。聞き手を納得させる接続詞と言えますね。

逆接：**しかし、だけど、なのに、それなのに、それでも**　など

反対の意味つなげますから、予想外の展開と言えます。聞き手を裏切り、意外性で驚かせる働きもあります。感動を生むことも可能です。

対比：**一方、他方、逆に、反対に**　など

いろいろなアートの基本とも言える対比。違うものを並べることで伝えたいメッセージが際立ちます。しかし、例に挙げた接続詞は文章的すぎて、なかなか詞の中では使いづらいのも事実です。

例示：**たとえば、いわば、とりわけ**　など

比喩と一緒に使うことで意味を明確にできます。

転換：**それでは、では、さて、ところで**　など

話題を変えることができ、聞き手に意外性を感じさせる効果もあります。

いくつか接続語で光るフレーズを紹介します。

順接：～君の瞳の輝き　**だから**　見つめ合いたい　目をそらさずに

逆接：～君の瞳の輝き　**だけど**　君の瞳の中に　ボクハイナイ

例示：～君の瞳の輝き　**たとえば**　ダイヤの原石　朝露越しの来光　ビロードで磨いたビー玉

転換：～君の瞳の輝き　**ところで**　デートしようよ　カフェに行こうよ　パフェでもいかが？

掛け合わせ

感情やメッセージに物を掛け合わせます。ワンワードの項目で単語の可能性をたくさん紹介していますが（第2章）、実際の歌詞でも、メインとなる感情や抽象的な思い、メッセージなどには、必ず具体的な名詞やフレーズを掛け合わせるようにしましょう。物には映像や視覚的なイメージがありますね！　それは、抽象的な概念に、具体的な形を与える働きをします。ここまでに解説してきたさまざまな言葉の効果を思い出して、ひとつの名詞、あるいは、名詞を彩る言葉を使って、一番伝えたい思いを言葉にしてみましょう。

例：泣きたいほどのもどかしい恋心　→　僕のギターが泣いている

日本の現状、世の中に対する不満　→　富士山は休火山返上

諦めないで　→　台風（かぜ）に耐えている青いリンゴ

彼女の美しさ　→　ルーブルに飾りたい君のフォト

CamScannerでスキャン

後悔、後悔 → 薄氷にジャンプしたあの日
生きるんだ！ → 目の前の空気 五感で味わってみろよ

どの例も、元の思いにキッチリとイメージできる名詞や映像が付加されていますね。最後の例、空気は実際には見えませんが、みなさんにはきっと感じられると思います。

文体で個性を出す

個性的な文末の文体、文語と口語、日本語と外来語、ですます・である調、通常文・体言止め……などを、作品中で使い分けて歌詞に表情をつけます。

例：京都の空は いつも通りに 穏やかなんだなぁ （←文体）
あれが初恋なんです！ （←文体）
僕は まるで ぶらりテレビの主人公 （←体言止め）
気分は **嗚呼 のたりのたりかな** （←文語調）

さりげなく言葉遊びや歌詞カードのギミックを盛り込む

メインのメッセージではなく、ちょっとした作詞上のお遊びのようなテクニックです。しりとりや縦読みなどが、よくあるパターンですね。しりとりの場合は、リズムや響きの効果がありますが、立て読みは隠れメッセージなどのアピールにも使えます。

しりとり：風の都 恋の街 地図にない隠れ屋 優しい人

縦読み：会いたい **あいたい**
一途な想い **いちずなおもい**
魂の歌 **たましいのうた**
命の恋 **いのちのこい**

CamScannerでスキャン

行間を描く、行間を読ませる

英語でも、「Read between the lines」という言葉があるように、行と行の間には言葉にならないさまざまな思いが詰まっているものです。その思いを聴き手に感じさせるように書くことは、非常に難しい！　何しろ、行間にはなにも書かないのですから。しかし、「行間を感じてください」というメッセージを歌詞の中に、練り込むことは可能です。次に、行間のヒントを列挙します。

①「彼はなにも言わなかった」、「彼女は、生返事をするだけだった」「無言の時が流れた」……のように、あえて言葉がなかったと書くことで、聴き手は想像する。つまり、行間を読んでくれるだろう。

② 思考の誘い水を書いておく。……エトセトラ、and so onなど、等々という意味の言葉を書くことで、リスナーは連想を始める。

③ 起承転結や5W1Hの足りない部分は、リスナーが考える。これも行間のヒントとなる。

④ 表面的な修飾語は使わない。状況だけを細かく描くことで、結論である思いは、リスナーが考える。

⑤ 朝の喫茶室　湯気が薫る　……と書けば、（おそらく）コーヒーを飲んでいる主人公、コーヒーのカップ、コーヒーの香りや苦みなどがイメージできる。

⑥ 同じように、「僕の頬に　痛みだけ残して　彼女は走り去った」……とすれば、喧嘩した男女、彼女が彼氏の頬を叩いて走り去った場面が見えてくる。ある意味、行間。

⑦ ザクサク ザクサク ザクサク ヤツのスニーカーが歌ってる……。スニーカーを擬人的に表現しているが、オノマトペから彼は砂浜、または砂利道などにいることがイメージできる。オノマトペは直感的な言葉だから、行間に響きやすい。

……and so on.

以上は、行間を読ませるテクニックであったと同時に、リスナーの想像力をかき立てる作詞テクニックでもありましたね。

CamScannerでスキャン

04

歌詞の最終チェック

クールダウンして　読み返してみよう！

作詞の締め切りまでに時間があれば、少し頭をクールダウンさせて、読み返したり歌ってみたりなどしましょう。作者の自分を忘れ、ひとりのリスナーになることで、はじめて気づくポイントがあるかもしれません。ここで**気がついたポイントを変更する勇気も必要**ですし、逆に、**初志貫徹する頑固さにも意味**があります。それを踏まえて、見返してみましょう。

読み返す際のポイント

まずは、読み返す際のポイントをまとめます。

A：1ヵ所でもおもしろいポイントがあるか？

以降に挙げるテクニカルな見直しポイントとは別に、単純におもしろいかどうか？　心に響くポイントがあるか？　そこを感じ取りましょう。万が一、おもしろいところが見つからなければ、創作の過程で全体や大きなテーマを忘れてしまい、細部やテクニックの部分に神経が集中してしまったかもしれませんね。ワンブロックをザクッと全部変えてしまうなどの荒療治で、歌詞が俄然良くなることもあります。また、一行を差し替えることで作品が見違えるように良くなったこともありました。恐れず、怯まず、直感を信じて見直しましょう。もちろん、締め切りとの戦いですね。

B：真面目すぎないか？

昭和の大ヒットメーカー、なかにし礼先生の言葉**「ワンポイント・ルー**

CamScannerでスキャン

ズ」は、カチッと書いた歌詞の中に、どこか1ヵ所のゆるい（ルーズな）部分を作るというものです。「ララ〜」とか「ズズビズビズバ〜」などを歌詞のフレーズ中に挟むのも、ワンポイント・ルーズです。先生の作品に「石狩挽歌」とい名曲があるのですが、「オンボロロオンボロボロロー」といったスキャット的な言葉が入ることで、曲をよりよいものにしているのです。理詰めになりがちな作詞の創作作業ですが、ふっとゆるい部分を挟んでいいのだと考えるだけで、ずいぶんと作品の奥行き感が出てきたりするのですね。

C：タイトルの最終決定

一般的にタイトルは、歌詞が完成してから決めますが、最初から決まっていることも多々あります。作詞家さんによっては、**タイトルから決めるというスタイル**で仕事をする人もいます。

最後にタイトルを決める時のポイント

①歌詞のコンセプトとタイトルが一致していること！
②印象的で覚えやすく、響きもいいこと！　（付録／濁音や清音の項目参照）
③独自性も大切。どこにでもあるようなタイトルは避ける！
④「歩（ふ）→北島三郎」「私の作ったブラックペッパーのたっぷりきいたオニオンスライス→スターダストレビュー」など、サイズ（文字数）でインパクトを表現！
⑤英語表記、カタカナ、ひらがな……など表記も重要！
⑥タイトルには著作権がないが、他曲とのかぶりはチェック！
⑦「ストロベリー・フィールズに憧れて」のように有名曲から引用もあり！
⑧「ビートルズが教えてくれた（ザ・バッド・ボーイズ）」のように固有名詞もOK！

タイトル作り方の代表的なパターン

❶歌詞の中から印象的なフレーズをピックアップする
❷サビのワンフレーズを使用するのが効果的
❸洋楽曲の場合、Aメロディー最初の言葉がタイトルとなることも多い

CamScannerでスキャン

- ●歌詞からの引用はせず、全体イメージで新たな言葉を考える
- ●記号のタイトルやイラストを入れ込んだタイトルもあり

D：テーマやコンセプトは明確か？

はじめてその歌詞を読むリスナーの気持ちで、全体を俯瞰するつもりで読み返してみましょう。テーマはしっかり伝わってきますか？　自分で書いた作品ですから、当然テーマもわかっていますね。だからこそ、客観視が大事です。仲間やディレクター、身内などの意見ももらって、何を伝えたい歌だったかを再確認します。もし、わからなかったりピンとこなかったり、スッと入ってこなかったり……評判が悪ければ、真摯に受け止める勇気も必要です。締め切りとの兼ね合いですね。

E：時間軸にそって、映像をイメージしながら読む

時間軸にしたがい、部分部分にスポットをあてるつもりで読み返します。読みながら頭に浮かぶ映像やイメージもチェックしましょう。そして、最初に確認した全体のテーマやコンセプトと細部とがシンクロしているか？　そんなことも意識しながら味わえるといいですね。もし矛盾点を感じたら、その部分を修正するのですが、部分を変えると全体を変えざるを得ないという難しさにも直面します。正解は必ず見つかります！

F：音読して響きや字脚の再チェック

歌詞の確認をする際、黙読だけでなく音読して響きをチェックすることが大切です。同時に、**字脚（音数）やリズムの確認もしましょう。メロ先の場合は**、歌いながら作ってきたかと思いますが、ミスがないか？　歌いやすいか？　自然な流れでメロディーと言葉が合体しているかも、再度、**歌って確認しましょう。**

詞先の場合も、「なんちゃってメロディー」や「適当メロディー」でよいので声に出して歌ってみると、歌詞の響きや字脚の感じがよりわかると思います。通常文としては非常に難しい発音（早口言葉など）でも、メロディーにしてしまうと案外発音しやすかったりすることがあります。次の早口言葉を、適当なメロディーで歌ってみましょう。

CamScannerでスキャン

東京特許許可局　→　♪トウキョウ・トッキョ・キョカキョク
赤パジャマ黄パジャマ茶パジャマ　→　♪アカパジャマ・キパジャマ・チャパジャマ

メロディーにすると、案外すっと歌えたのではないでしょうか？　つまり、音読だけではそのフレーズの歌いやすさはわからないということですね。最終チェック時に鼻歌で歌ってみることをおすすめします。

G：細かい表現のチェック

ちょっとした表現で、歌詞はさらに光ります。逆に、1ヵ所のミスや不具合で全体の印象を悪くすることもあるのです。まずは、誤字脱字、綴りなどのチェックをしましょう。犯しやすいミスには、助詞や同じような表現のダブり、接続詞と文末の不一致、あいまいな主語、時制……などがあります。

例：ダブり→ボク**は**日本**は**幸せになると信じている　＜“は”の重複＞
　不一致→がんばった、**だから**、君は不合格だった　＜“だけど”が適切＞
　主語→キミとアイツ　未来を夢みた　オレは　＜主語が不明確＞
　時制→明日　必ず　君に会いに行ったんだ　＜未来と過去が混在＞

文字表記と歌詞カード

文字の表記は、作詞家が一番頭を悩ますところですね。漢字・ひらがな・カタカナ・英語などの外国語……など、表記で印象は大きく変わります。もちろん、音源だけならどう書こうが関係ありませんが、発表されれば、CDのライナーに印刷され、歌詞サイトにも載り、歌本でも紹介されるでしょう。カラオケにも歌詞は必須ですしね。ここで、歌詞カードについて簡単に解説いたします。

CamScannerでスキャン

歌詞カードを書く時のポイント

①**ブロック単位で全体構成がひと目でわかるように**書く。本章で紹介している歌詞カードなどを参考に。市販の歌詞カードも参考になる

②**タイトルは目立つように大きく**書き、すぐ右下には**作者名のクレジット**を忘れないように

③読みづらい文字には、**ルビを振る**

④**表記上のアイデア**やちょっとした遊びもOK

⑤今は、**横書き**がメイン。左から右という流れは、楽譜の仕組みと同じで、欧文の表記もしやすく、なにかと都合がよい

⑥WindowsのPC（パソコン）で作詞をしている人は、**WORD（Microsoft社）というワープロ・ソフトが主流**。テキストエディターといって、文字を打つことだけに特化したソフトを使うこともある

⑦PCで書き終えた歌詞カードは、プリントアウト（紙出力）するほかに、最終的にPDF*というファイル形式に書き出して送ることが多い。とくに、作詞家とディレクターのやりとりの大半は、**電子メールの添付ファイルなどインターネット経由**

*PDF　Portable Document Formatの略。紙に印刷したものと同じ状態で表示される、デジタル文書の保存形式のひとつ。文字やレイアウトが崩れることなく、ほとんどのPCやスマートフォンで閲覧が可能。

⑧電子メールの文面として、歌詞を送る場合もある。その際は、改行やフリガナ、機種依存文字など……どうやって相手のメールソフトに表示されるかを、前もって把握することが大事。

ルビや表記上のアイデアについて少々解説します。明らかに、2通りに読める単語にはルビを振るのが無難です。ルビは、WORDなどのルビ機能を使ってもいいですが、メールなどで送る場合に文字化けや表示されないことがあります。ですから、単語の後に、＜　＞を付けて書いておくといいでしょう。また、あて字などもルビを振っておけば、創作上、問題ないのです。

CamScannerでスキャン

例：

あす
明日　明日<あす>　劇団<なかま>　Melody<うた>

また、一般的でない外来語などを使った場合は、欄外、あるいは最下段に小さく解説をしておくのもいいでしょう。ちょっとしたアイデアで、文字のサイズを変更したり、記号などを使ったりする……遊び心たっぷりの歌詞カードもOKです。

例：

空から　突然の　雨 雨 雨 雨 雨

君の笑顔に　僕も(^.^)ニコッ

君と僕とは　√<ルート>　の関係

歌詞カードを見る

ここで、いろいろなタイプの歌詞カードをご覧いただきましょう。

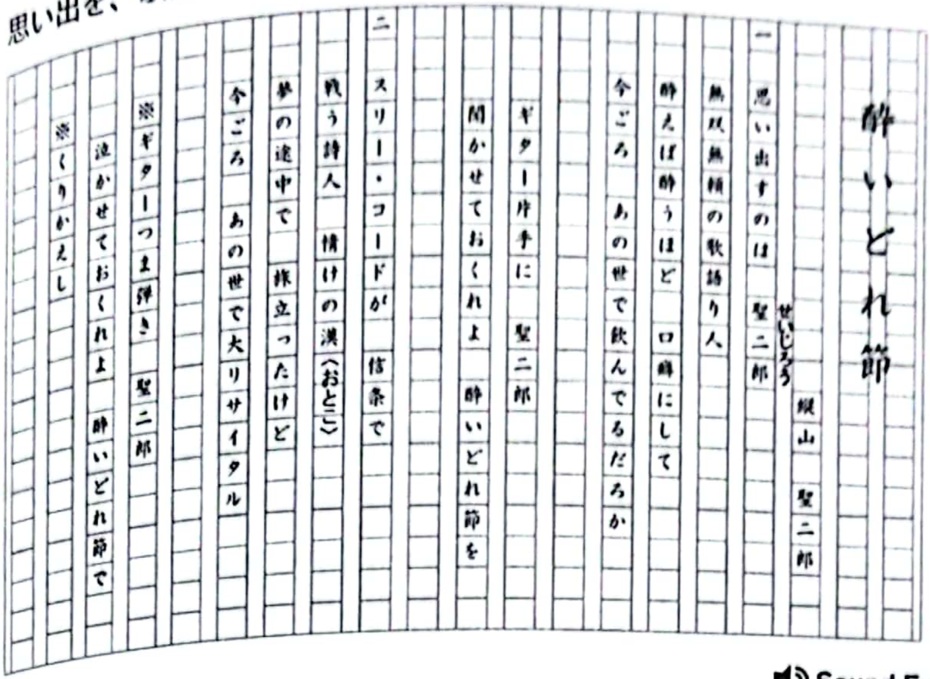
A：400字詰め縦書き原稿用紙　【演歌童謡タイプ】

昔は縦書きの原稿用紙に手書きが主流でしたが、今は、PCなどを使った横書きがメインです。どちらでも構いませんが、タイトルは大きく見やすく、読みやすく。作者の名前も忘れずに。項目ごとに文字下げを図り読みやすく、サビ前の行開け、サビはさらに1文字下げなどもチェックしたいですね。

次の「酔いどれ節」の例をご覧ください。読みづらい文字は、マスとマスの間の縦のスペースに小さくルビを振りましょう（聖二郎の部分）。または、文字の下にカッコで読み方をいれます（漢<おとこ>の部分）。ち

CamScannerでスキャン

なみに、見本の歌詞は、親友で早世した天才作詞作曲家の横山聖二郎君の思い出を、歌詞の形でまとめました。


酔いどれ節

横山 聖二郎

一 思い出すのは 聖二郎〈せいじろう〉
無双無頼の歌語り人
酔えば酔うほど 口癖にして
今ごろ あの世で飲んでるだろか
ギター片手に 聖二郎
聞かせておくれよ 酔いどれ節を

二 スリー・コードが 信条で
戦う詩人 情けの漢〈おとこ〉
夢の途中で 旅立ったけど
今ごろ あの世で大リサイタル
※ギターつま弾き 聖二郎
泣かせておくれよ 酔いどれ節で
※くりかえし

Sound Example

B：PCソフトなどによる横書き　【Jポップタイプ】

次は一般的な横書きの歌詞カードです。PCやスマートフォンに入っている、WORDやテキストなどのソフトやアクセサリを使うことが多くあります。前章で解説した架空詞です。書き方の形式は、作詞家さんそれぞれ、十人十色ですから、見やすければOKです。紙色も自由です。通常は、A4やB4の用紙サイズに設定し、プリントアウトします。

最上段のタイトルと作者名は必須ですね。また、制作会社やレコード会社に提出する際は、最下段にも名前、アドレス、電話番号などを書いておくといいでしょう。

1Aや2Bなどの構成記号は、詞先の場合でも、構成の目安として書いた方がわかりやすいと思います。作曲家が記号を見てパッと全体構成がわかるのでおすすめです。もちろん、書かない作詞家さんも多いので、そこは、みなさんにお任せします。

よく見ると、〈　〉で読み方を、（　）に字脚のちょっとした説明が書いてあります。こういった繊細なフォローが、伝わる歌詞カードの秘訣ですね。

CamScannerでスキャン

「宇宙に一つだけの Star Sign（星座）」

作詞：真紅杜二夫

1A

星座みあげて　指さして
いろんな星を　つなげた
修学旅行の　思い出に
二人だけの星座　作ろう

1A'

数億光年　旅をして
届いた　光　まぶしい
自由時間に　抜け出して
二人だけの明日　描いた

1B

永遠なんてさ　僕らには
夢物語　分かってる
たとえ想い　かすむ日が　来ようとも
この星座　忘れない

1C

そうさ二人は
宇宙に一つだけの Star Sign（星座）
一人一人　違う星の精霊＜せい＞
永遠を　胸の内に刻み
一瞬のこの愛　信じよう

2A

出会ったあの日の　梅雨＜つゆ＞空は
いまにも崩れ　壊れそう（そう　で↑音）
まるで僕たちの　心の絵画＜え＞
雲の向こう　星を　信じた

2A'

たった二ヶ月の　会話から　感じた君の　真実
＜まごころ＞
今この星座　感じてる
二人だけの星座　忘れない（ない　で↑音）

2B

人生なんてさ　僕らには
夢物語　分かってる
たとえ想い　かすむ日が　来ようとも
この星座　忘れない

2C

そうさ二人は
歴史に一つだけの　Star Sign（星座）
一人一人　違う星の精霊＜せい＞
一瞬を　胸の内に刻み
永遠のこの愛　信じよう

D(大サビ)

永遠それは　一瞬だから
今　この瞬間＜とき＞を　大切に

1C　くり返し
2C　くり返し

CamScannerでスキャン

05 プロフェッショナルを目指して

伝えたいという気持ちがあれば、素敵な作品は生まれる！

本節のタイトルにある**「プロフェッショナルを目指して」**とは、実際に音楽業界の作詞の現場で活躍するという意味ですが、同時に、それくらいの気持ちや（作品の）クオリティーで創作を継続できる“存在感のある”アマチュアでいようという提言でもあります。アマチュアだから、思ったまま好き勝手でよい……ではなく、アマチュアだからこそプロフェッショナルを目指す気持ちでがんばりましょう！　そして、**誰かに伝えたいという熱い気持ちは忘れずに！**　最後に、まとめをお贈りします。

A：興味・好奇心・雑学のかたまりであれ

仕事柄、著者の周りには若い才能が常にあふれていました。後にオリコン1位を連発する作詞家の卵、ヒットを量産する新人作曲家やプロデューサーたち、大きな文学賞を受賞した作家さんもいました。彼ら彼女たちの共通点は、とにかく物事に対する好奇心が旺盛で雑学も豊富ということ。もしあなたがプロを目指すなら、知への関心や好奇心を人一倍に持ってください。知識・雑学・理論は、きっとあなたの創作の強力なアシスタントとなり、仕事を継続するための燃料源となるでしょう。

また、「故(ふる)きを温(たず)ねて新しきを知る」の精神は重要です。歴史に残る名曲を知らずして、新しい音楽のその革新性が理解できるでしょうか？

さらに、**温鮮創新**「鮮(あたら)しきを温(たず)ねて新しきを創る」（著者の造語）も大切です。年齢を重ねると、感覚のアンテナがどんどん好きなジャンルに特化して、自分らしさが固まってきます。当然、新しい物に対する感覚が疎くなってきます。新しい物をどんどん吸収し、肯定の目と耳でそれらを評価する態度があれば、もっと新しいものができるはずです！

CamScannerでスキャン

B：公募という作品アピールのチャンス

作詞や歌づくりの公募やコンテストは、自分の才能をアピールできる大切なイベントです。歌詞を書きたい人にとって、プロの作詞家として活躍するのがすべてではなく、公募での受賞も大きな名誉であり才能発表のチャンスなのです。

公募情報の専門誌『公募ガイド』には、応募資格がプロアマ問わず、作詞や歌づくりのコンテスト情報が紹介されています。またご当地の作詞公募（地方自治体の歌や学校の校歌など）でも、調べていくと受賞者は全国から選ばれています。公募ガイド誌にも毎年情報が載っている「三木露風賞新しい童謡コンクール」では、毎年5000点を超える童謡の歌詞作品が集まり、小学生からお年寄りまで幅広い受賞者が出ます。ぜひ、みなさんにも学ぶ楽しさ、意味合いを感じていただきたいと思います。

C：プロフェッショナルへの道、未知の世界

プロの作詞家を目指す方にとっては、公募もひとつのチャンスですし、SNSや動画で作品を発表するのもおすすめです。何もしなければ、プロの世界はいつまでたっても雲の向こう側でしょう。

そして、チャレンジの時がきたら、楽曲の制作会社やレコード会社、楽曲管理の出版社、アーティストが所属するプロダクションなどに、作品のアピールをしましょう。10作品ほどを入れた作品集を提出するのがよいでしょう。ネットで探せば、作家を求めている作家事務所も見つかると思います。10作品を送るとは、最低でも100作品はストックがあり、そこから厳選した10作品という意味です。音付きの作品があればネットにアップし、そのURLを書いておくことも効果があります。

プロとして必須の力を次に列記します。目標、道しるべとして活用してください。

メロ先での作詞

楽譜のありなしに関わらず、デモテープからメロディーを聴き取って、1音のミスもなく字脚を合わせた歌詞を書くスキル。そのやりとりはネットベースとなるので、PCやスマートフォンで制作サイドとやりとりがで

CamScannerでスキャン

きることも必須です。

求められるコンセプトに合わせた作品づくり

自分の書きたいことがいくら書けても、プロにはなれません。求められている作品のコンセプトを理解し、発展させ、相手の満足を引き出してこそプロフェッショナルです。2案要求されたときは、**求められている方向性でひとつ、予想外にテーマを裏切った作品をひとつ**用意する手もあります。裏切った作品のほうが採用率が高いと豪語していた超売れっ子のCMプロデューサーを知っていますが、著者がプロデューサーとして作品を集めた場合も、意外性に感動を覚えることが多々ありました。もちろん、そういう作品は採用です！

直しに笑顔かつ迅速に対応する力

依頼者から**直しの依頼が入ったということは、採用間近**です。あなたの作品がディレクターやプロデューサーのお眼鏡に適(かな)ったのです。しかし、そこから**直しの地獄**が始まるかもしれません。いいものを創り上げようとするプロデューサーたちの執念は、凄まじいものがあります。作家にしたら、自分の感性を否定されたと感じて（落ち込んで）しまうかもしれません。しかしそれは、いいものを創りたいという双方の信念がそうさせるのです。そんな時、笑顔で直しに対応してくれる作家さんは本当にありがたいのです！

落ちた時の対応の力

もし、自作品が選考に漏れたら**通過作品を研究**して、自分に足りなかったものと合格曲が持っていたものは何かを把握する力も大切です。まったくつまらない作品が採用となっていたら（実は、よくあることです……)、プロデューサーが求めていた方向性を自分が理解できていなかったと自覚すべきですね。もう一度、作品募集のオーダーの内容を読み返して、理解していなかったポイントを探ります。自分がつまらないと思っても、制作サイドはすばらしい作品だから選んだのです。そのすばらしさや制作側の感覚が理解できなければ、次の作品も没かもしれませんね。

CamScannerでスキャン

自分の得意技や魅力を再確認しよう

自分の作品の魅力は何ですか？　少なくとも3つは挙げられるようにしましょう。**その魅力ポイントは、人から見たあなたの個性になります。**作品の魅力は、あなたの魅力にほかなりません。

たくさんの作品を書きためないと、魅力や個性も表に出てきません。まずは、書いて書いて書いてくださいね。その中で、「メッセージのテーマがよい」「比喩がうまい」「言葉のリズムが生き生きしている」「古語や文語的な表現に味がある」……などの魅力ポイントが浮かび上がってくるでしょう。

また、有名な作家さんの魅力ポイントを調べてみるのも、いいヒントになるでしょう。松本隆先生の魅力は、やはり多彩なバリエーションです。そして、詩情あふれる文学性！　それでいて、どんな歌手がきてもドンピシャな文体で表現できる柔軟性も魅力です。たとえば、松本作品を10作品くらいピックアップして、個性的な言葉遣い、言葉遊び、時代の切り方、小物の使い方……などを調べてみることで、より先生の魅力が見えてくるでしょう。同時に、自分自身の可能性のヒントも見えてくると思います。いろいろな作家さんの魅力を探すことが、自分の魅力を発見するカギとなるのですね。

これから、何百と作品を書くであろう、あなたの「魅力=個性」は？　それは、書き続ける中で見つけられると思います。まずは、何百と書いてみませんか？

9章

15秒作詞の実践トレーニング

ここでは、これまで学んできたテクニックを駆使して、さまざまなタイプ（詞先・メロ先）の作詞課題にチャレンジしていただきます。

現在の音楽業界ではメロ先作詞のニーズが非常に高く、歌詞におけるリズムの感覚や字脚のボリューム感、構成のイメージを掴むためにも、メロ先作詞のトレーニングが非常に効果的です。

しかし、詞先ですばらしい歌詞が書けてこその作詞家とも言えます。メロ先でうまく書けるためにも詞先のトレーニングは必須です。

そこで本章では、両タイプの課題をたくさん用意しました。

CamScannerでスキャン

01

詞先テーマ課題

詞先の作詞は、作詞家がプロデューサー

まずは、詞先の課題にチャレンジしましょう。課題のテーマは、担当ディレクターからの作品発注書と考えてください。解答案はつけませんが、チェックポイントなどを細かく書いてありますので、参考にしてください。詞先の場合は、構成やテーマなど、作詞家がプロデューサーのようにイニシアティブを取らなければなりません。

担当ディレクターからの**架空作詞発注書**や**架空の作詞公募**をイメージして、課題を出します。発注書をよく読んで、オリジナルの歌詞を書いてみましょう。あくまでも架空ですが、実践をイメージしながら頑張ってくださいね！

A：新人アイドルのシングル・デビュー曲の歌詞募集

新人女性シンガー「青黄みどり」のデビューシングルを、詞先でコンペすることとなりました。以下に、概要を述べますので、ぜひヒット性のある作品をお願いいたします。締め切りは一週間とします。

青黄みどり：
イラストや油絵も描くアーティスト（20歳）で、芸術家っぽい雰囲気を持っている。青と黄色を足せば、緑色になるという語呂合わせを意識したアーティスト名。古風な日本美女といったルックスで、実際、和のアートにも造詣が深い。
歌詞のテーマ：
アートは素敵！　個性をアートで表現しよう！　とくに、絵や写真、イラストな

ど視覚的なアートをテーマにしてください。アートに関する専門用語なども入るとよいです。色彩感豊かな歌詞を望みます。

時代性：
エバーグリーンというキーワードを意識して、末永く歌えるテーマや言葉のチョイスが望ましいです。

サウンドの方向性、構成など：
松田聖子さんの「赤いスイートピー」のイメージで、構成も同曲を参考にしてください。(同曲のような）爽やかなサウンドに仕上げる予定です。

その他：
人称は「ボク」と「キミ」で、男女どちらでも歌える工夫がほしいです。

ヒント
美術、色彩、画家、視覚などの括りで、使えそうな単語（たとえば、三原色とか遠近法、グラデーションなど）をピックアップしてみましょう。ただ、アートを単純にメインにするのではなく、「アートを追求する心」や「人間としての成長や感動」といった側面にも触れたいですね。彼女の個性である「和」から、江戸時代の浮世絵などの文化に触れるようなテーマでもおもしろいかもしれません。

B：大物演歌歌手、デビュー50周年の記念歌の歌詞募集

弊社所属の演歌歌手「珊瑚重吾（さんごじゅうご）」の、デビュー50周年の記念歌の歌詞を詞先でコンペすることとなりました。以下に、概要を述べますので、ぜひヒット性のある作品をお願いいたします。

珊瑚重吾：ご承知の通り歌謡界の重鎮で、「恋の大名古屋ビルヂング」「西東京の夜はふけて」「函館みやげは箱だけだった」「博多でドドンパ」などの大ヒットで、ご当地ソングの帝王として知られています。

歌詞のテーマ：デビュー50周年記念歌としてシングル発売を考えています。
重吾節が炸裂する**王道のご当地ソング**を書いていただきたいで

CamScannerでスキャン

す。また、若干10歳でデビューし、今年、還暦を迎えること
から、50、60といった数をイメージさせるフレーズもほしい
です。シリアス演歌からコミカル演歌まで自在に歌いこなす瑚
瑚先生ですから、思い切ったアイデアをお願いします。

構成、人称など：お任せします。

ヒント --

ご当地ソングですから、地名の入ったものを考えましょう。一都市をテーマにしてもよいし、都市を歌でつないでいくタイプ（港町ブルースなど）でもいいですね。小林旭さんの大ヒット「恋の山手線」のようなノベルティソングでもOKです。50、60といった数字を盛り込む指示がありましたね。半世紀とか還暦などの言葉に置き換えて使うこともできます。

C：小学生童謡歌手「カナリア姉妹」の童謡100年記念アルバム歌詞募集

小学生の双子姉妹の童謡歌手「カナリア姉妹」が、童謡100年記念アルバムの歌詞を詞先でコンペすることとなりました。以下に概要を述べますので、ぜひ心に染みる作品をお願いいたします。

カナリア姉妹

※作品は、まったく方向性の異なる2タイプお願いいたします。

1つ目は、童謡100年にふさわしい王道の童謡作品。ただし、現代語でお願いします。テーマは自由ですが、現代の子供たちや若いお母さん、また、おじいちゃんおばあちゃん世代にも共感してもらえるような内容を希望します。自然、希望、家族、未来、友情、信頼……といった普遍的な内容が望ましいです。

2つ目は、とにかく楽しくておもしろくて、明るい内容の歌詞をお願いします。これは、幼稚園から小学生たちに向けて書いてください。2017~18年に爆発的に売れた「ウンコ漢字ドリル」や「おしり探偵」といった方向性

のものから、「ようかいウォッチ」や「ポケモン」、「ドラえもん」などアニメ的なものを意識してください。1つ目とは真逆の発想が必要です。しかし、カナリア姉妹のブランドを意識して、下品過ぎるものはNGとします。

D:「命を守ろう」キャンペーンのテーマソングを募集

男性シンガー「愛知ケン」が歌う「命を守ろう」キャンペーンのテーマソングを募集します。キーワードは、『頑張れキミよ』。全世代型の応援ソングをお願いします。

愛知ケン……アーティスト集団「ナゴヤ・シティ・ロマンス」のメインボーカル。メンバーには、女性シンガーの**一宮**(いちのみや)**こまき**、ゴリラキャラの**東山ズー**、ピリ辛キャラの**元祖風来坊**、濃いめキャラの**味噌にこ美**、東大に現役合格した**旭丘イチロー**など、多才なメンバーがそろっている。

※歌詞のイメージ:「負けないで」「夢をあきらめないで」など昭和を代表する応援ソングを意識してください。覚えやすくしたいので、あまり字数が多くなく、シンプルな構成のものが望ましいです。
※キーワード:『頑張れキミよ』ですが、直接歌詞に入れる必要はありません。通年で歌いたいので、季節系の言葉はなしとします。年代を問わず、口ずさめる歌詞に仕上げてください。

E:自由「詞先」作詞課題

最後はノンジャンル、ノンテーマ、まったく自由に詞先で作詞をまとめてみましょう。A~Dの課題ように自分で想定歌手をイメージして書くのもいいですし、純粋に、書きたい歌詞を思いきり書くのもいいですね。

CamScannerでスキャン

02

メロ先作詞課題

メロディーから情報を読み取るセンスを磨こう

次は、メロ先の課題です。こちらも、担当ディレクターからの架空作詞発注書や架空の作詞募集をイメージして課題とします。

A：バブルガム系ポップスバンド「Gum Together（ガムトゥゲザー）」の新曲の歌詞募集

20代でメンバー全員ルックスの良いポップスバンド「Gum Together」のシングル曲の歌詞をメロ先で募集します。デモテープは、メンバーの真紅（まあか）杜二夫（とにお）による簡単な打ち込みですが、実際は、メンバーによる演奏でレコーディング予定です。

※20代前後、学校生活や入社したばかりの社会人などの日常をポップに描いてください。都会の生活感や雰囲気が感じられるといいです。歌詞の主人公はメンバーという設定なので、ボクという人称でお願いします。季節感は問いません。

※バブルガム・サウンドは、とにかく明るく楽しい楽曲が特徴ですから、歌詞も前向きに楽しく書いてください。

ヒント --

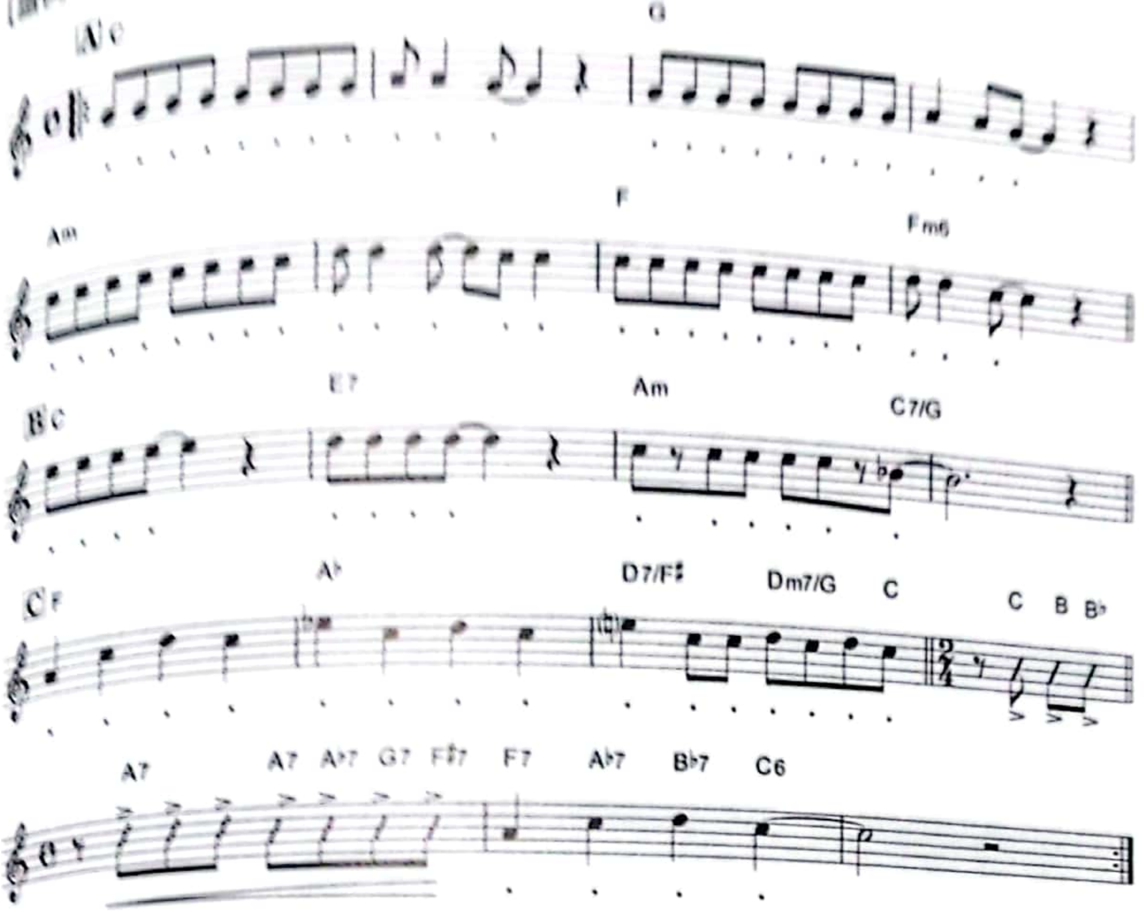
メロ先作詞の発注の場合、メロディー音源を支給されます。今回は、音源の楽譜を以下に掲載します。なお、Sound Exampleには、支給を想定した音源をア

CamScannerでスキャン

ップしていますので、ぜひ聴きながら挑んでください。

最後の9小節の4音が決めフレーズですから、ここには**4文字の熟語**を入れるといいでしょう。それが歌詞のタイトルになるとベターです。たとえば、常温保存とか温泉三昧とか前人未踏……など、響きのいい四文字熟語を探してください。Bの3小節目の休符の部分も、リズムよく言葉を乗せましょう。

歌詞は、1番2番と書いてください。楽譜の音符の下の黒丸（・）が、字数を示しています。黒丸がないところには、歌詞を乗せないようにしてください。

[譜例9-1]

Sound Example

B：フォーク演歌の大御所「今年裳宅浪」の新曲の歌詞募集

今年裳宅浪

受験生でありながら反戦フォークや四畳半フォークで一世を風靡し、60歳を迎えた現在も受験生を貫いているシンガー、今年裳宅浪さんの新曲の歌詞を募集します。

人間を歌ったフォーク演歌といった世界観で、40代以上の男性の共感を呼ぶような歌詞を描いてください。キーワードは「友情」「思い出」「感謝」です。

また、競作企画として、同じメロディーで女性目線の「友情」をテーマにした歌詞も募集します。歌うのは、ギター弾き語り演歌の女王「春秋冬夏」さんです。

※テーマ……

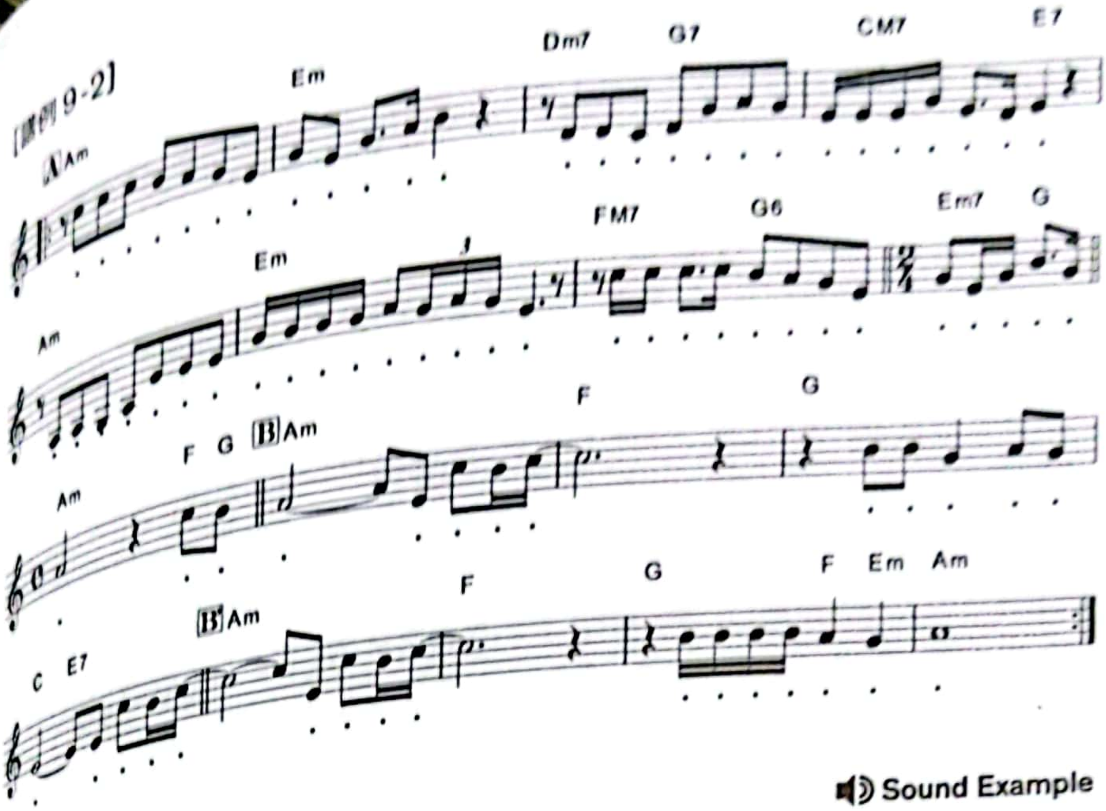
男女問わず、大人が歌える友情の歌を書いてください。SNSばかりでリアルな友情が育ちづらい時代ですが、この歌詞では主人公の息づかいが聞こえてくるような、熱い友情を感じるような、そんな内容にしていただきたいです。

男同士の友情、女同士の友情、男女間の友情、亡くなってしまった友人を思い出しての話……など、いろいろなストーリーを考えてください。

ヒント --

最後の2小節の6音が決めフレーズですから、そこにタイトルを持ってくるといいでしょう。2段目 1小節は、かなり低いメロディーとなっています。聴かせどころとなるので、おいしい歌詞を乗せてください。その次の小節の3連符は、歌詞を乗せてもいいし、コブシで母音を震わせてもOKです。サビは、16ビートのシンコペーション*が効果的に使われています。言葉で、そのリズム感を活かす工夫をしてください。

*シンコペーション　後の強拍が16分音符分、前の拍に食って入るリズム。

CamScannerでスキャン

Sound Example

C：＜上級課題＞女性アイドル・シンガー「花咲(はなさき)カレン」の新曲の歌詞募集

高校生でありながら抜群の歌唱力を誇る花咲カレンさんの、学園ソングを集めたアルバムの収録曲の募集です。

メロディーのスケールが大きいので、歌詞にも「宇宙」とか「海洋」などに関連した奥行きのある言葉を入れてください。また、その逆で、高校生の日常をさらりと描くようなシチュエーションも欲しいです。

花咲カレンさんは、アーティスト・ネームの通り、可憐に花が咲くようなイメージそのままの女子です。歌詞の中に人称を入れるなら、ボクキミといった男子目線でもOKですし、ワタシとアナタといった女子目線でもOKです。

学園ソングというコンセプト・アルバムですから、学園の行事や学生達の日常をリアルに描いてください。すでに、「学園祭」「卒業式」「クラス替え」は楽曲として完成しているので、募集歌詞での使用はNGとします。もちろん、流れで

CamScannerでスキャン

さらりと登場させるのはOKです。
タイトルには、高校生らしく英単語を盛り込んで欲しいですが、今までにあまり使われていない新鮮な英語を探してください。ビート感や勢いを重視するので、字脚の多少の変更はOKとします。

ヒント

[A]と[A'] の頭の4小節間は、上昇するカウンター・ラインを含んだ広がりがあり、前向きな感じや空を見上げるようなイメージのあるコード進行です。ですから、ここにコード進行にふさわしい上昇感のあるフレーズが欲しいです。

[A]の9、10小節目の「♪ソラド」は歌詞でもいいですが、スキャットなどで処理してもOKです。[B]から一転、マイナーに転調しますから、少しシリアスな雰囲気や主人公の戸惑い、強い意思表示などを意識してください。[C]からは、サビでイ長調に転調します。明るくスケールの大きなサビです。雄大な歌詞と前向きなメッセージがほしいです。[C]の1小節前は、決めフレーズのような歌詞がほしいです。その後半の4音「♪ミレラシ」は、[C]サビのモチーフにも使われています（[C]の1小節目と3小節目)。やはり、サビの美味しいメロディーにタイトルを乗せてください。[譜例 9-3]

実は、A〜C課題のメロディーは、それぞれ本書の詞先の課題詞のメロディーでもあるのです。

A：「毎朝　7時の循環バス」という歌詞のメロディー（第4章 02）

B：「酔いどれ節」のメロディー（第8章 04）

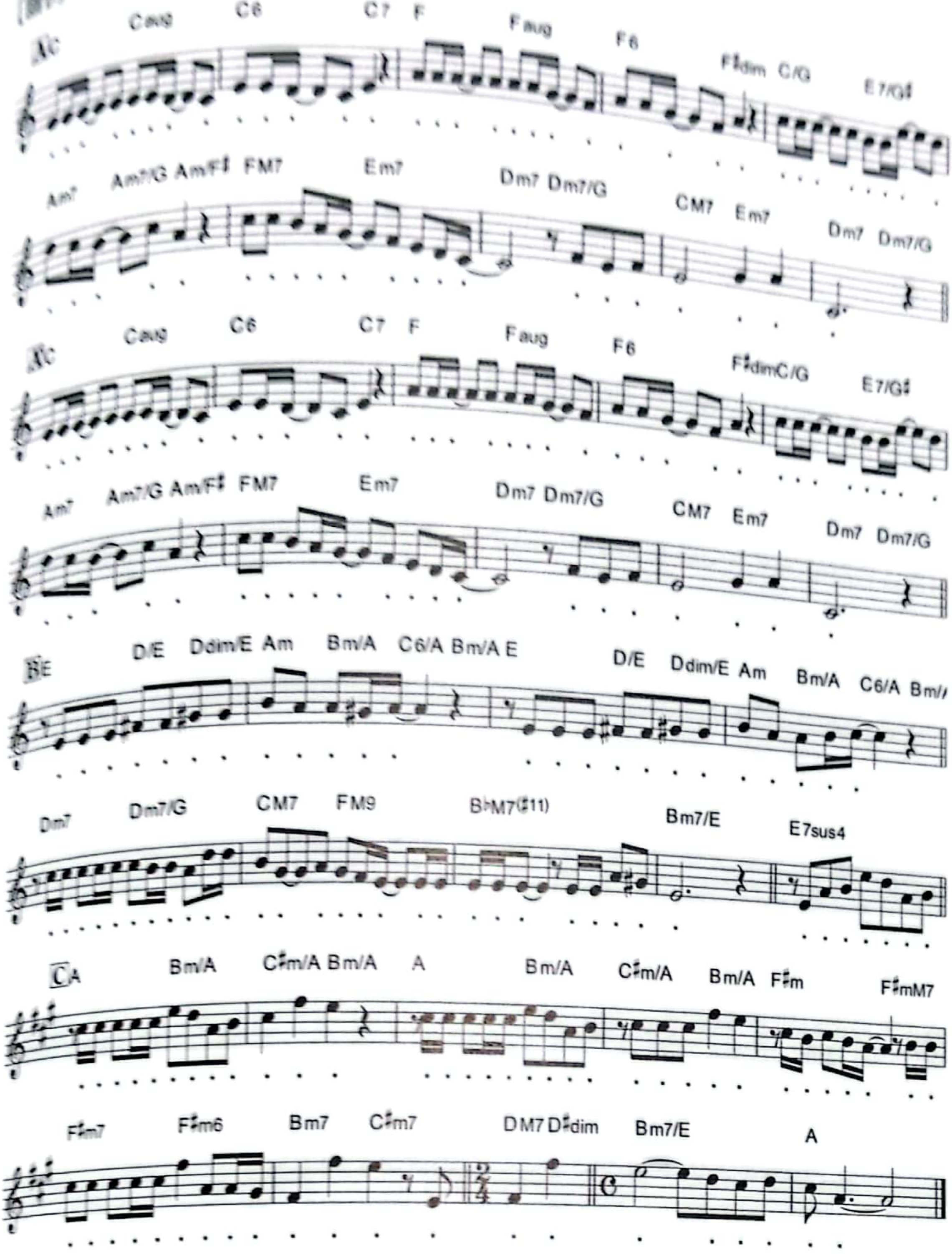
C：「宇宙に一つだけのStar Sign（星座)」（第7章 04）

ご自分でオリジナルの歌詞を考える際の参考になると思います。

……くり返しますが、以上の設問はすべて架空のアーティストの作品募集です。

CamScannerでスキャン

[譜例9-3]



Sound Example

付　録

作詞は自由な表現が命ですから、文法を無視する部分があっても問題ありません。しかし、基礎を身に付けたうえでの自由表現と、基礎のない（無知からくる）自由表現とは別物です。結果として作品の質がまったく変わってくることでしょう。ちょっとした「助詞」や「修飾語」などの知識がないだけで、作者の本心や考えていることが伝わらないとしたらもったいないですね。本文では紹介しきれなかったけれど、作詞をするうえで知っておいたほうがいい知識をここでまとめます。本書に登場する用語の確認にもお役立てください。

品詞の基礎知識

品詞とは、文法上の役割によって分けられた単語の区分けのことを言います。
名詞や動詞、形容詞などは、品詞に分類されます。

単語の単位

文…………句点（。）で終わるひとまとまりの意味を示す言葉のつながり。読点（、）でつながったものは、ひとつの文と考える。
例：　一文　“鳥は歌い、アリは働く。”
　　　二文　“鳥は歌う。アリは働く。”

文章………文がいくつか集まり、まとまった意味や気持ちを表すもの。

詞/詩……文章の一種だが基本的に読点も句点もなく、音韻やリズムを意識した言葉のアート。詞はメロディーを意識した歌詞の場合に使われ、詩はメロディーを意識しない自由詩や散文詩に使われる。

文節………文を意味を持つ自然に区切った最小の単位。単語を含む最小単位で

並べると「単語→文節→文」となる。歌詞をうまくまとめるコツは、文節を上手に操ること！

品詞／自立語

それだけで文節となれる言葉。

① 動詞……動作・存在（弾く、笑う、いる）

② 形容詞……状態・性質（白い、美味しい、元気な、クールな、有名な）

③ 形容動詞……状態・性質（静かだ、きれいだ）

④ 名詞……物事の名前（りんご、星）

⑤ 代名詞……物事をさし示す（ぼく、それ）

⑥ 副詞……動詞、形容詞、形容動詞を修飾（もっと、あたかも、はるばる）

⑦ 連体詞……体言のみを修飾（この、そんな、とある、たいした）

⑧ 接続詞……文節や文をつなぐ（だから、しかし、そして）

⑨ 感動詞……話者の感動や呼びかけ、応答を表す（ああ、はい）

品詞／付属語

それだけでは文節を作れず、自立語と組み合わせて意味をなす言葉。

① 助動詞……活用がある（れる、せる、です、ない、た、らしい）

② 助詞……付属語で、活用がない（が、の）

活用

動詞、形容詞、形容動詞、助動詞などは、単語の後ろにつく言葉によって、単語の形が変化する。活用には、未然形、連用形、終止形、連体形、仮定形、命令形の6種類がある。

CamScannerでスキャン

例：カ行五段活用「書く」

未然形（ない、う）書かない、書こう

連用形（ます、た）書きます、書いた

終止形（。）書く

連体形（とき）書くとき

仮定形（ば）書けば

命令形（！）書け

体言・用言

「体言」は、名詞と代名詞。「用言」は動詞、形容詞、形容動詞など、活用のある自立語を指す。

名詞には、**普通名詞**（本、電車）、**固有名詞**（ジョン・レノン、ゲルニカ→ピカソの絵画）、**数詞**（一本、5番、十）などがあり、作詞では、固有名詞と数詞をうまく使うことで、個性を光らせることができる。

また、代名詞では、その場にいる人しかわからない**コソアド言葉**は、歌詞では多用しないほうがよい。「♪アイツは　こちらに向って　ソレを投げた　あの日の思い出……」なんのことがわからず、聴いていて少しイラッとくるかもしれない（笑）。

修飾語・被修飾語

修飾とは、言葉を飾るという意味。修飾語には、体言（名詞）を飾る**連体修飾語**と、用言（動詞、形容詞、形容動詞など）を修飾する**連用修飾語**がある。修飾語は作詞家の力量やセンスの見せどころ。

CamScannerでスキャン

■母音と子音の響きと印象

次の「母音の響き」「子音の印象」の表には、オリジナル歌詞作品のクオリティを何ステップも引き上げるヒントが書かれています。ヒットメーカーの書いた歌詞が印象的でインパクトがあるのも、彼らがこうした言葉の響きの大切さを熟知しているからなのです。この表の要素は実際に何度も声に出して確かめながらお読みください。

母音「あいうえお」は、**音の響きに深く関係**します。以下に、著者の感覚および学者や作家さんの意見とその印象をまとめます。

・母音の響き

母音	響き
あ段	明るい響き、伸びやか、開放的、力強さ大きさ、間の抜けた感じも
い段	鋭い響き、透明感や冷たさ、神経質な感じ、攻撃的なイメージ
う段	薄暗く、消極的、閉じこもった感じ、優しく歌えば柔らかいイメージ
え段	つぶれた響き、締りに欠ける、強く発音すると品のない感じ
お段	パワフル、強い意志を感じる音、威圧的で、大きく響く

子音は、音の印象に大きく関わります。特徴的な子音をいくつかご紹介します。

CamScannerでスキャン

・子音の印象

子音	印象
K(カ行)	破裂音！　鋭く相手に切り込んでいく印象　尖った感じ　競争力　協調性　信念
S(サ行)	摩擦音！　爽やかさ　正確さ　鋭さ　繊細さ　透明感　細やかさ　空気感　スピード感　耳障りな息音に注意
T(タ行)	破裂音！　勢いのある動作　攻撃的　実行力　瞬発力　短さ　リズミカル
N(ナ行)	鼻音！　おおまか　おおらか　リラックス　アクセントのない響き　女性的な音
H(ハ行)	摩擦音！　柔軟性　あたたかさ　やわらか　温和　楽しさや笑い
M(マ行)	鼻音！　やさしく包み込む感じ（ママのイメージ）=包容力　丸さ　あたたかさ　豊かな内容のある感じ　女性的
Y(ヤ行)	半母音！　柔らかさ　ゆとりがある　幽玄など　奥の深いイメージ
R(ラ行)	流音！　たのしさ　リズム感　一方、几帳面　緻密さのイメージも　女性的
W(ワ行)	輪や和のイメージ。一体感　器の広さ　誠実さ　リーダーシップ
G(ガ行)	破裂音！　濁音！　ゴジラやギドラなど怪獣の印象　強力さ　怖さ　堅さ　汚さ　男性的
Z(ザ行)	摩擦音！　濁音！　おおまかなイメージ　リズム感　直進　パワフル　男性的
D(ダ行)	破裂音！　濁音！　貫徹する力　重さ　暗さ　粘性　男性的
B(バ行)	破裂音！　濁音！　闘志　活動　爆発力　パワフル　男性的
P(パ行)	破裂音！　半濁音！　楽しさ　弾む感じ　活発　かわいさ　ポップ感　モダンさ

CamScannerでスキャン

その他の重要な音の響きの知識を以下にまとめます。

清音　かな文字全45字の音（あいう…）。
濁音　が行、ざ行、だ行、ば行の20文字の音。
半濁音　ぱ行の5文字の音。

撥音（はつおん）　「ん」。はねる音という意味。**リム感、格調、知的、重さ、明るさ、強さ、安定感、まろやかさ**を受ける印象

促音　小さい「っ」で表す音。「バッター」「乗った」など。**スピード感、ジャンプ感、軽快感、緊張感、強さ、モダンさ、活発さ**を受ける印象

拗音　小文字の「ゃ」「ゅ」「ょ」で表わされる音。ニュ〜とかミャ〜のように、**品の無さ、幼さ、かわいさ**を受ける印象

長音　母音の長さを倍に延ばす音。「ー」か前の母音を続けて書くことが多い。「ー」は「音引（おんびき）」や「長音記号」と呼ぶ

発音	書くときは	例
アー	ーを「あ」と書く	オカーサン→おかあさん
イー	「い」	チーサイ→ちいさい

ウー	「う」	フーセン→ふうせん
エー	「い」	エンテー→えんてい（園庭）
オー	「う」	オトーサン→おとうさん
※例外 オネーサン→おねえさん、フートー→ふうとう（封筒）、トーイ→とおい（遠い）、コーリ→こおり（氷） ※強調や感動の長音 あつーい、ながーい、あー、ありゃー、えーっ		

響きの実例：**たんご**

「た」というタ行ア段の**清音**、「ん」という**撥音**（はねるおん）、「ご」というカ行オ段の**濁音**が組み合わされて、発音される。

「た」と「ご」は、**破裂音**という非常にアタッキーな響きの音。また、「ご」という濁音には、押しつけるような力強さがある。しかし、「ん」音は撥ねる音なので、リズム的にボールがワンバンドするような軽やかさもある。

響きの実例：**ことば**

「たんご」と意味も響きもよく似た「ことば」を見る。「こ」というカ行オ段の清音、「と」というタ行オ段の清音、「ば」というバ行ア段の濁音で、3音とも破裂音。不思議なことに、意味も響きもよく似ているが、撥音がないぶん、「ことば」には「たんご」のような軽やかさはない。

モーラは8ビート

モーラは言葉の発音の時間単位で、音韻学の専門用語です。あまり一般的ではありませんが、日本語のリズムや切れ味のよさを説明するのには、ピッタリとはまる理論です。“ま（m＋a）”や“ぽ（p＋o）”などの発声にかかる時間が、1モーラとなります。本書で、何度も登場した「音数」という単位も、実はモーラを数えていたのです。（第2章）

日本語モーラの特徴は、どんな音を発音する場合でも、同じ時間、等間隔で発音するというもので、この等間隔が崩れると日本語に聞こえなくなってしまいます。これは、8ビートのリズムと同じです。「♪タタタタタタタタ……」と8分音符で等間隔にビートを刻んでいく8ビート！　まさに日本語の発音は8ビートのロックンロールなのです。

次の例文①は、長音記号も促音の「ッ」もすべて同じ間隔（＝時間）で発音されています。しかし、モーラを無視した②は「♪モーラはエーイトビートーのロクーンロルー……」となって、何とか意味は伝わるものの、違和感満載の日本語になってしまいます。

[例文-付録①]

モーラはエイトビートのロックンロール

[例文-付録②]

モーラはエ　イトビート　のロック　ンロール

Sound Example

歌詞も声に出して読む場合は、モーラに忠実に発声しています。これを、もとな楽譜にしてみるとモーラの感じがよくつかめると思います。

[譜例-付録1]
閑さや岩にしみ入る蝉の声　（しずかさや いわにしみいる せみのこえ）

Sound Example

「ッ」は休符です。2小節目は、ッと半拍休んでから読むと、ビートの感じがよく出ます。しかし、実際、休符を意識しなくてもテンポよく、心地よく読むと楽譜のようになっているハズです！　無意識に等間隔のリズムを刻んでいるのです。「いわにしみいる」が3＋4というモーラになっていますね。その場合は、頭に休符「ッ」がきます。4＋3の場合は、最後にッがくるように読むとビートが出ます。

このように、**日本語の基本はモーラが重要であるという認識はぜひ覚えておいてください。**とは言え、実際のメロディーと歌詞の関係は、完璧なモーラの等間隔性を守ったものではありません。モーラと無縁のメロディーと歌詞はたくさんあります。当然、メロディーのリズムを重視しているからなのです。メロディーは音符の長短によるリズム変化があってこそ、個性が表現できるので、詞先曲先を問わず、言葉の等間隔性よりも**メロディーのリズムが優先されるのは当然です。**ただし、メロディー優先と言えど、リズムの変化はあっても、ある程度は自然に聴こえる歌詞となるようにしましょう。**詞先なら、そのイニシアティブは作曲家に！　メロ先なら、作詞家にあります！**

CamScannerでスキャン

おわりに

15秒で簡単作詞などと、案外ライトな感覚で始まった本書の企画ですが、15秒には、第1章でお読みいただいたように脳の働きに関係する、海馬と記憶、スキーマ、サウンドバイト……などという必然性があることがわかり、一気に、深くおもしろい作詞の入門書へと大きく舵を切ったのでした。そして、何十冊もの脳科学や音楽心理学の本を調べ、自分の体験から導き出した作詞や作曲のノウハウと照らし合わせ、原稿を仕上げました。本当に楽しくおもしろく、著者自身が気づきの連続となった執筆期間でした。自分の頭が創作に向かってどのように働くか、そのイメージがつかめたのも大きな成果でした。

結果、これまでにない、実践的なノウハウ書であり、作詞や言葉の表現のテクニック集であり、読み物としても成り立ちうる一冊に仕上がったと感じています。これほど情報満載な作詞の入門書は、ほかに例を見ない力作！　と自負しております。

「音楽にユーモアや遊びは欠かせない！」と、幾多の先輩ミュージシャンや作家さんが語っています。本書にもいたるところに遊びの要素が登場します。これが著者らしさですし、手塚治虫先生のマンガに「ひょうたんつぎ」や「おむかえでゴンス」が突然登場するのと同じ考えです。楽しんでいただければ幸いです。作詞家の青島幸男先生や永六輔先生のユーモアのセンスは抜群ですね。

CamScannerでスキャン

本文中の🔊Sound Exampleのメロディーや仮の歌詞や表現は、すべてが著者自身によるものです。これからの作詞家志望のみなさんには、メロ先の技術が必須です。その意味でも🔊Sound Exampleには、メロディーメイカーを自負する著者、野口がまじめに作曲した美メロディーをふんだんに盛り込みました。いかにも入門書の課題メロディーといった簡単なメロディーでは、みなさんのやる気も削がれますよね。いずれも、ポップスが基本の普遍的な美メロディーばかりですから、思い切って作詞にチャレンジし、実際に歌って、ご自分の耳とハートで確認してください。

本書の特設サイトでは、🔊Sound Exampleを聴いていただけると同時に、著者のメッセージなども掲載しておりますので、ぜひ、ご覧ください。

『15秒作詞入門』『15秒作曲入門』特設サイト

https://www.ymm.co.jp/feature/15series.php

音源は、シンガーソングライターの小鳥遊音さんやダンサーソングライターの六反田菜都実さんの協力を得て作り上げました。姉妹書となる『15秒作曲入門』とは、内容的にさまざまなリンクを貼り巡らせました。いつか、作曲にも関心を持っていただくことで、歌詞作りがもっともっと楽しくなると思います。著者が、財団法人ヤマハ音楽振興会で展開した作詞作曲の通信講座「Se・Re」(セレ)では、作詞コースとソングライター(作曲)コースをダブル受講する方がとても

多かったことから、作詞作曲の両方を学ぶ重要性を痛感しました。作詞派のみなさんは、ぜひ、メロディー作りにも関心を持ってくださいね。

野口のサイトでは、作詞作曲のアドバイスなども行っております。サイトにもお気軽に遊びに来てください。

よしの部　http://www.noguchi-art.com/

最後に、編集の吉田さん、國井さん、片山さん、営業の中村さんはじめ、ヤマハの皆様に心から感謝を申し上げます。おかげで自信作が完成いたしました。

本書をきっかけに多くの皆さんが素晴らしい歌詞を完成させられることを祈っています。

野口義修　2019年6月16日

CamScannerでスキャン

主な参考文献

岩宮眞一郎『図解入門 音楽の科学がよく分かる本』（秀和システム、2012年）
NHK日本語発音アクセント辞典』
谷口高士『音は心の中で音楽になる――音楽心理学への招待』（北大路書房）
ウィリアム・ベンゾン『音楽する脳』（角川書店）
ダニエル・J・レヴィティン『音楽好きな脳　人はなぜ音楽に夢中になるのか』（白揚社）
NHK放送技術研究所　報告書『音楽聴取における感動の評価要因』
『音楽中辞典』（音楽之友社）
S.ケルシュ他『音楽と脳科学：音楽の脳内過程の理解をめざして』（北大路書房）
芥川也寸志『音楽の基礎』（岩波新書）
野村良雄『音楽美学』（音楽之友社）
池谷裕二、糸井重里『海馬　脳は疲れない』（新潮文庫）
E.フラー・トリー、寺町朋子『神は、脳がつくった』（ダイヤモンド社）
小泉文夫『歌謡曲の構造』（冬樹社）
塚田稔『芸術脳の科学 脳の可塑性と創造性のダイナミズム』（講談社）
遠藤幸三『作詞本～言葉が歌になる～』（シンコーミュージック、2005年）
『新版 心理学事典』（平凡社）
情報処理学会学会誌『情報処理』Vol.50（音楽を鑑賞する脳）
『大辞林』（三省堂）
茂木健一郎『脳が変わる生き方』（PHP研究所、2009年）
『脳のしくみ』（ニュートン別冊）
『新明解日本語アクセント辞典』（三省堂）
『明鏡国語辞典』（大修館書店）
高橋宏知『メカ屋のための脳科学入門、（続）メカ屋の……』（日刊工業新聞社）
野内良三『レトリックのすすめ』（大修館書店、2007年）